国家教材委员会专家委员会审核通过
2020

普通高中教科书

音乐

MUSIC

必修3

演奏

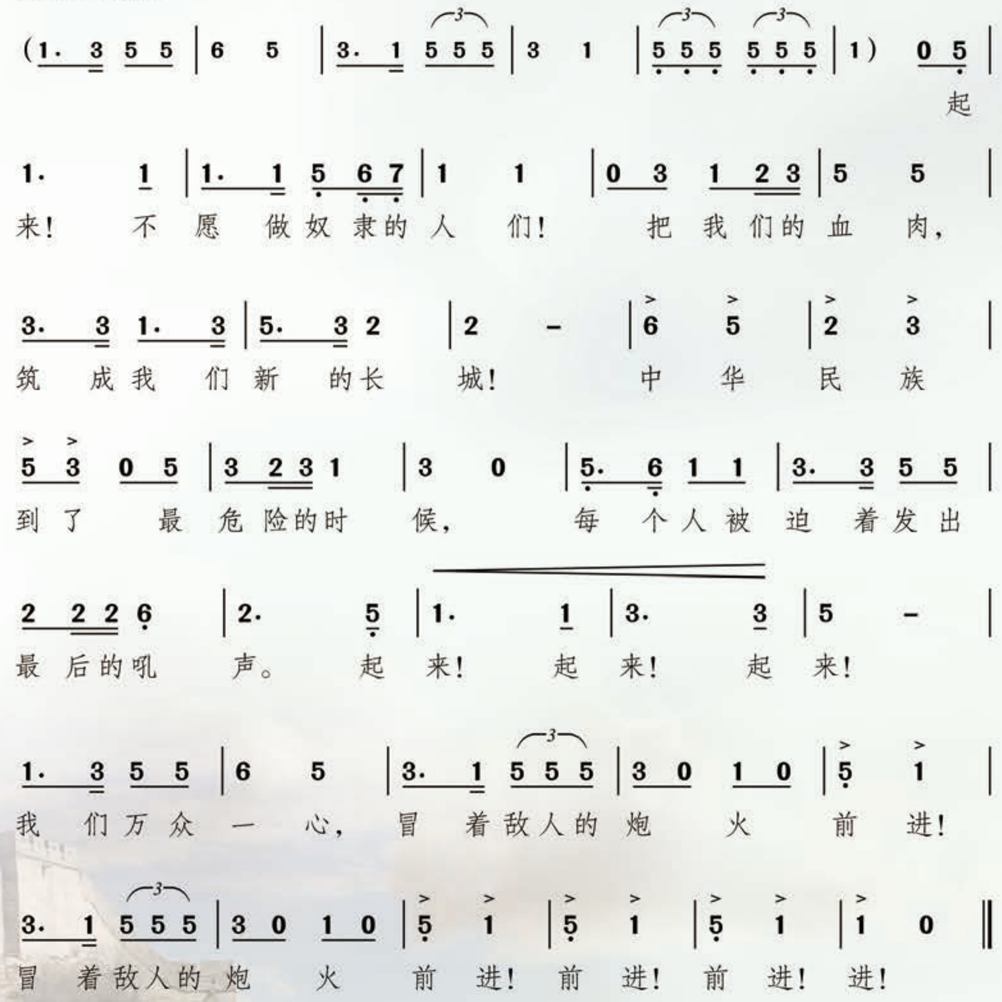
Instruments Performance

上海音乐出版社

中华人民共和国国歌

（义勇军进行曲）

田　汉词
聂　耳曲



普通高中教科书

音 乐

MUSIC

必 修 3

演 奏

Instrumental Performance

上海音乐出版社

致同学们

同学们：

开辟鸿蒙之初，伴随着人类的繁衍生息，神秘而悠远的乐声已在山林与原野之间回荡——音乐的历史源远流长。

音乐与人类生活息息相关，每一个民族都拥有自己的音乐。它是文化传承的符号之一，带有民族的远古基因，具有文化母语特质。

音乐是一门边界清晰、领域众多的学科。同时，它也与周边的艺术人文学科有着千丝万缕的联系。音乐是抽象的艺术，并具有高度技术性，它有严密的组织结构与多样的表达方式，体现出内在秩序感与逻辑美学。音乐的世界深邃而辽阔，无数伟大的作品如星汉灿烂。世间真善美凝练成音诗，其精神力量直指人心。

我们聆听世界各地的音乐，试着理解并包容其文化的多元性。于是，我们从音乐学习中找到了一条认识世界的途径。

音乐也是一种集体性社会行为，它可以拉近人与人之间的距离，使我们从中体会协同合作的成就感和愉悦感，进而增强集体凝聚力。音乐还是爱国主义的旗帜，在民族危难的关头，它高高飘扬在团结抗争、自强不息的战斗前沿。

高中音乐课力图体现音乐及相关艺术理论与实践的全景式画面，并指向教育的最终本质：立德树人！音乐能给予你的，不仅仅是一门学科的知识与技能，还是一种人生态度与生活方式。

欢迎你，进入音乐的世界……

编　者

目　录

上　篇

第一单元　高山流水　1

第一节 古琴初识——隐逸高远的风骨　2

作品鉴赏 流水　2

知识百科 古琴琴式与结构名称　3

技法导引 古琴的摆放及坐姿　4

减字谱常用符号及弹法（一）

演奏实践 1. 空弦练习《我和你》　7

2. 练习曲

3. 右手散挑、勾练习

拓展思考　8

第二节 记谱与弦式——清微淡远的况味　9

作品鉴赏 酒狂　9

知识百科 古琴减字谱　10

技法导引 减字谱常用符号及弹法（二）　11

演奏实践 1. 练习曲　13

2. 右手散抹、挑、打、摘练习

3. 乐曲弹奏《仙翁操》

作品鉴赏 广陵散　15

知识百科 古琴弦式　15

《神奇秘谱》

技法导引 减字谱常用符号及弹法（三）　16

演奏实践 1. 练习曲　18

2. 右手散托、勾、挑、撮音阶练习

3. 乐曲弹奏《秋风词》

拓展思考　19

作品鉴赏 阳关三叠　20

知识百科 古琴定弦法　21

古琴主要调式

技法导引 减字谱常用符号及弹法（四）　22

演奏实践 1. 练习曲　23

2. 乐曲弹奏《林仲意》

拓展思考　25

第三节 风格与流派——源远流长的传承　26

作品鉴赏 ★离骚　26

技法导引 减字谱常用符号及弹法（五）　27

演奏实践 1. 练习曲　27

2. 乐曲弹奏《关山月》

作品鉴赏 梅花三弄　29

知识百科 古琴流派　30

技法导引 减字谱常用符号及弹法（六）　31

演奏实践 1. 练习曲　33

2. 乐曲弹奏《良宵引》

拓展思考　35

第二单元　琴箫和鸣　37

第一节 箫之初识——温婉中庸的气质　38

作品鉴赏 梅花三弄（箫独奏）　38

知识百科 箫　39

箫的指法表

技法导引 箫的吹奏方法　41

演奏实践 1. 练习曲　42

2. 乐曲吹奏《北风吹》《小白菜》《苏武牧羊》

拓展思考　45

作品鉴赏 平湖秋月　46

知识百科 广东音乐　47

吹管乐器的发声特点

演奏实践 1. 练习曲　48

2. 乐曲吹奏《黄莺吟》《四季游春》《关山月》

拓展思考 52

第二节 音色与技巧——儒雅华美的表达 53

作品鉴赏 泛沧浪 53

演奏实践 1. 练习曲 54

2. 箫二重奏《渔船》

3. 乐曲吹奏《箫》《仙翁操》

拓展思考 57

作品鉴赏 朝元歌 58

技法导引 箫的指法技巧 59

演奏实践 乐曲吹奏《长歌行》《道情》 59

拓展思考 60

第三节 琴箫和鸣——投契好友的对话 61

作品鉴赏 梅花三弄（琴箫合奏） 61

知识百科 《梅花三弄》的不同版本 61

雅箫

作品鉴赏 平沙落雁 62

演奏实践 琴箫合奏《仙翁操》 64

拓展思考 64

作品鉴赏 渔樵问答 65

演奏实践 琴箫合奏《秋风词》*《关山月》 66

拓展思考 69

作品鉴赏 *天地作合 70

知识百科 琴箫合奏 71

今虞琴社

演奏实践 琴箫合奏《良宵引》 73

拓展思考 76

下　篇

第三单元　弦歌不辍 77

第一节 吉他传奇——浪漫情怀的载体 78

作品鉴赏 爱的罗曼史 78

知识百科 吉他的种类、构造与定弦 80

技法导引 古典吉他的演奏姿势 81

民谣吉他的演奏姿势

按弦与指弹

演奏实践 练习曲 82

作品鉴赏 阿尔罕布拉宫的回忆 83

知识百科 阿尔罕布拉宫 84

C 调音阶的位置

演奏实践 练习曲 85

作品鉴赏 阿兰胡埃斯协奏曲 86

知识百科 阿兰胡埃斯 87

六线谱

六线谱中的附点节奏与连音线

六线谱识读法

六线谱的两种表现形式

作品鉴赏 *魔笛主题变奏曲 90

技法导引 和弦弹奏方法 91

演奏实践 1. 拨弦指法练习 92

2. C 大调音阶练习

3. 六线谱空弦练习

4. 六线谱旋律练习

拓展思考 93

第二节 吉他家族——雅俗共赏的世界 94

作品鉴赏 乡村路，带我回家 94

知识百科 乡村歌曲 95

技法导引 吉他和弦标记与弹法 96

演奏实践 和弦练习 97

作品鉴赏 欢颜 98

演奏实践 吉他弹唱《兰花草》 99

拓展思考 99

作品鉴赏 月亮河 100

演奏实践 吉他弹唱《送别》 102

作品鉴赏 *答案在风中飘扬 103

演奏实践 *吉他弹唱《贝加尔湖畔》 105

作品鉴赏 潜海姑娘 108
知识百科 夏威夷吉他 109
电吉他的分类
拓展思考 110

第四单元　八音迭奏 111

第一节 民族管弦——悠扬和谐的合奏 112
作品鉴赏 彩云追月 112
知识百科 民族管弦乐团与乐器分类 115
作品鉴赏 欢乐歌 116
知识百科 江南丝竹 117
演奏实践 民族乐队排练《紫竹调》 118
拓展思考 122

第二节 西洋乐队——气势磅礴的交响 123
作品鉴赏 威仪堂堂进行曲 123
知识百科 管弦乐团与乐器分类 124
作品鉴赏 北京喜讯到边寨 125
知识百科 中国人民解放军军乐团 126
管乐团
行进管乐
演奏实践 管乐队排练《放马山歌》 128
拓展思考 135

第三节 其他编制的乐队——自由奔放的激情 136
作品鉴赏 爱琴海的珍珠 136
知识百科 轻音乐 137
保罗·莫里哀乐队
作品鉴赏 ★海阔天空 138
知识百科 电声乐队 139
演奏实践 自由编制乐队排练《明月几时有》 140
拓展思考 144

编者注：1. 本册所有标注★的部分为选学内容。
2. 本册中的作品，除署名者外，其余均为本教材编写组集体创作或改编。

上篇

第一单元

高山流水

伯牙善鼓琴，子期善听。伯牙鼓琴，志在高山，子期曰：“善哉，峨峨兮若泰山！”志在流水，子期曰：“善哉，洋洋兮若江河！”

——摘自《列子·汤问》

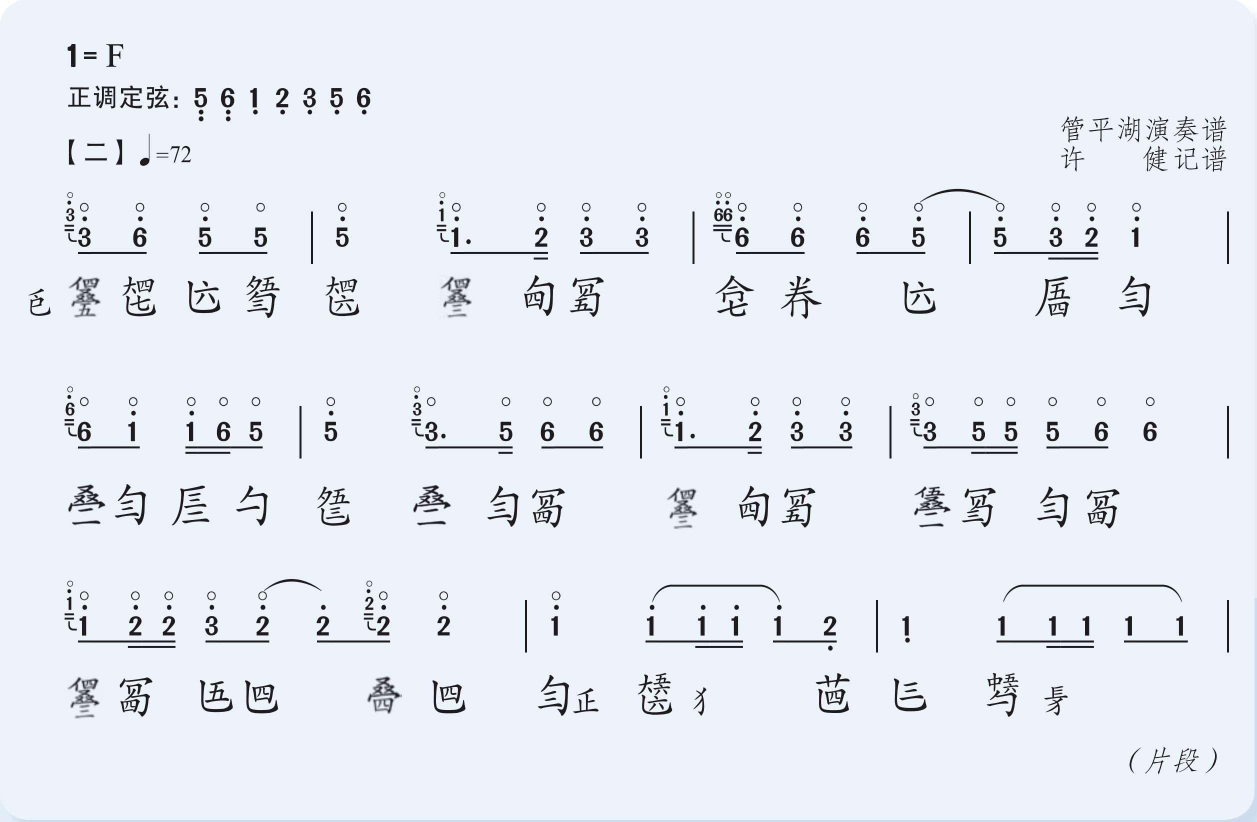
古琴，中国最古老的乐器之一，迄今已有三千五百年以上的历史。现存自南北朝至清代琴谱百余种，琴曲逾三千，遗存之丰硕堪称中国乐器之最。所谓“琴棋书画”，以琴为首。在中国传统文化中，琴是文人气质的象征物。

第一节

古琴初识——隐逸高远的风骨

作品鉴赏

流　水



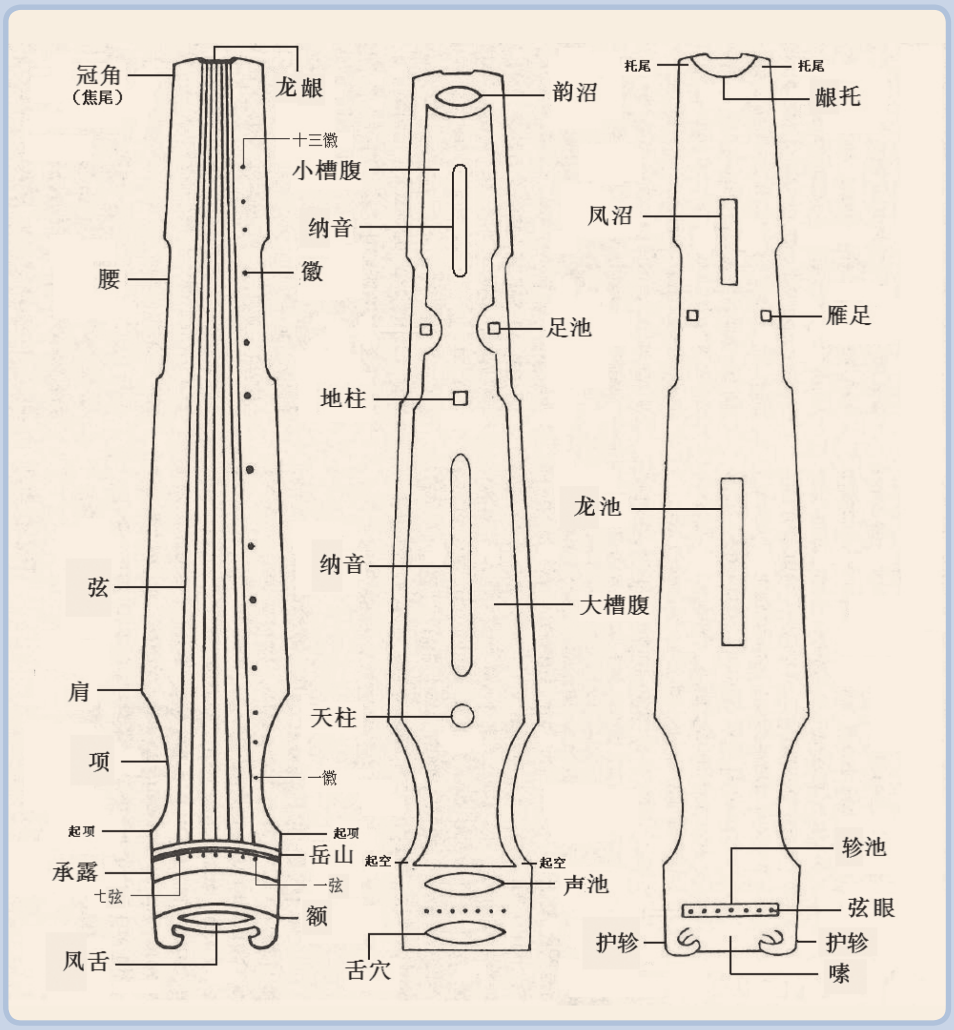
《流水》题材源自春秋时期伯牙与子期的故事，“高山流水”被后世引申为知音难逢的意思。在古琴曲目中，《高山》《流水》为代表性曲目。《流水》一曲现存最早琴谱见于明初《神奇秘谱》，在乐曲的第二、第三两段中，灵活而富有生机的泛音曲调重复奏出，似山涧小溪冲开阻石奔腾而出。音乐经发展变化，连续模进下行，描绘了溪水顺流而下、一泻千里的气势。全曲运用虚实结合、情景交融的表现手法，将流水塑造成兼具生命与人格的生动形象。

知识百科

古琴琴式与结构名称

古琴琴式依据琴体项、腰形制的不同而存在差异。常见琴式有伏羲式、仲尼式、连珠式、落霞式、灵机式、蕉叶式、神农式等。

琴长约三尺六寸五分（约120—125厘米），象征一年三百六十五天；宽约六寸（20厘米左右），厚约二寸（6厘米左右）；上部呈弧形凸起，下部扁平。形状依凤身形而制，有头、颈、肩、腰、尾、足，与凤身相应。



古琴结构

古琴由岳山、绒扣及绒扣的搓捻系结、龙池、凤沼、雁足、轸子、轸池、护轸等部件构成。古琴琴面张弦七根。面板多用桐木、杉木等松质木料制成，以利于充分振动，面板外侧嵌有十三个圆点标志，称为徽。徽的点位为弦的泛音振动节点，其音律为纯律，在按音弹奏时则作为按音音准的参考。

绒扣及绒扣的搓捻系结

技法导引

古琴的摆放及坐姿

琴侧与桌侧对齐

古琴的摆放应琴首在右，琴一侧对齐桌侧。

琴头的琴轸露在桌子外侧

需将琴轸置于桌右侧之外约 2—3 厘米处，切忌将琴轸放于桌面上。

古琴摆放正视图

琴底与桌面接触的地方及雁足下均需要放一块防滑垫或薄海绵，以防弹奏时琴身在桌面前后晃动。

鼻尖对准五徽，身材娇小者可对准五、六徽之间

“正襟危坐”是弹琴的最佳坐姿。鼻尖对准琴的五徽。

身体离琴身一拳左右

身体离琴身约一拳；只坐凳面的三分之一；身体坐直。

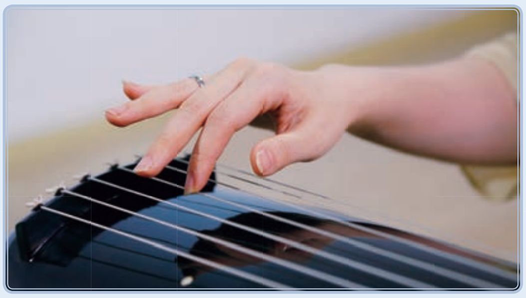
两手自然放于琴上

右手弹琴的位置应位于岳山与一徽间居中部位，左手则可以在除右手所占范围之外的琴面上自由活动。双手在琴上应有力沉且自然舒展的感觉。

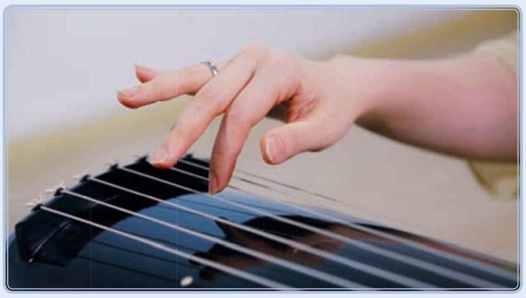
减字谱常用符号及弹法（一）

卄 “散”：空弦。只用右手演奏，左手不触弦，可将中指触在九与十徽之间。

木 “抹”：右手食指向内（身体方向）弹入。此手势称为“鹤鸣在阴”。
抹四弦：食指靠在四弦，向内弹入，弹完可靠在后一弦（五弦）上。



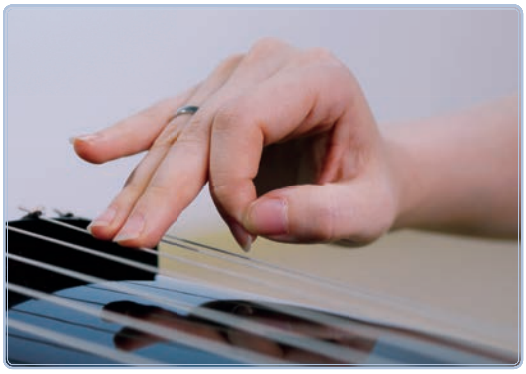
准备，食指靠在四弦



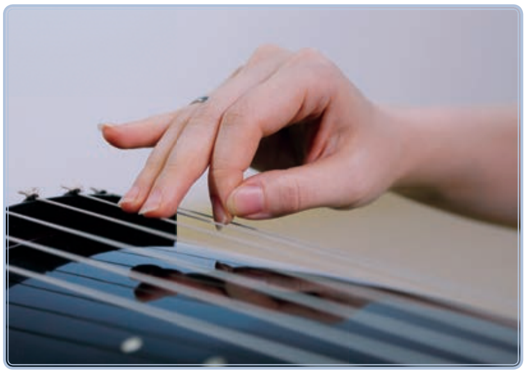
向内弹入，弹完可靠在后一弦（五弦）上

乚 “挑”：右手食指向外弹出。挑七弦时中指可搭弦起稳定作用，大指捏住食指侧面，用食指指甲前端触弦，弹奏时食指借力大指，向中指方向弹出。

说明：弹奏时，大指需由弯曲（龙眼状）到略伸直（凤目状）；抹、挑两手势的演奏要义是食指触弦应和拇指的托、擘一样坚定，但不可过急，动作应平滑。



准备，中指搭弦，大指捏住食指侧面，靠近琴弦

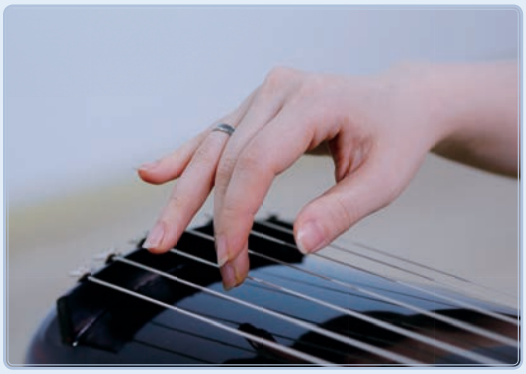


食指指甲前端触弦，弹奏时食指借力大指，向中指方向弹出

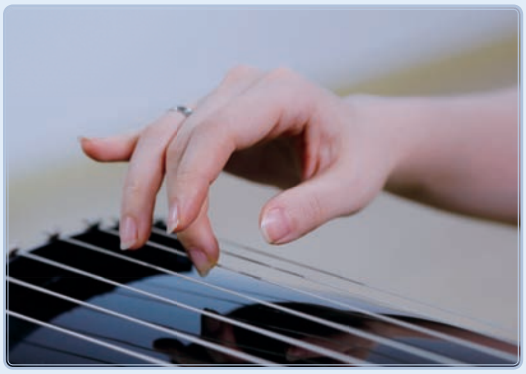
大指与食指的形状在弹奏过程中呈现“龙眼到凤目”的变化

勹 “勾”：右手中指向内弹入。此手势称为“孤鹜顾群”。

勾二弦时中指靠二弦向内（身体方向）弹入，弹完靠在后一弦（三弦）上。

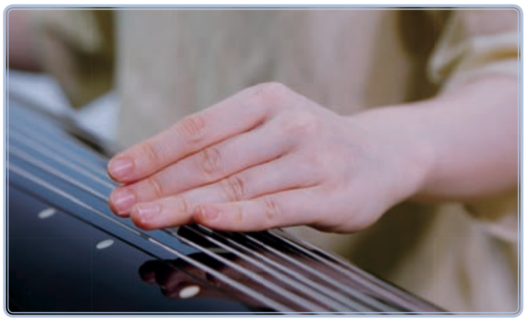


准备，中指靠弦

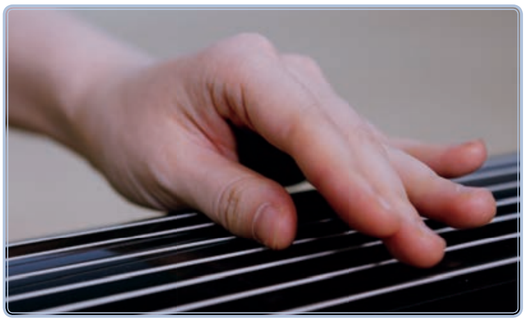


向内斜下方发力弹入，弹完靠在后一弦上

大 “大”：左手大指按弦。左手大指弯曲，用指甲右侧靠近肉处着弦，曰“甲肉参半”处，实则用力在指甲上，长期过多使用可能会在甲面形成弦槽。大指弯曲，甲侧按弦，其余手指并拢伸直。

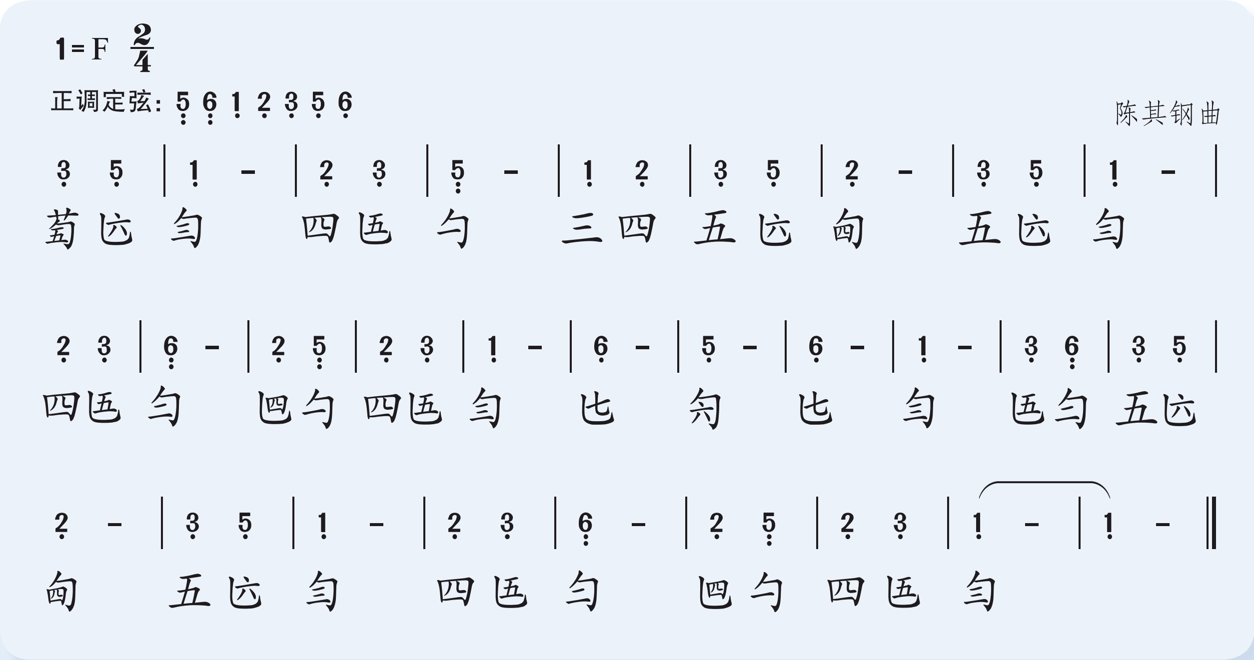


大指一指双弦，高骨按弦；名指一指双弦，关节按弦。



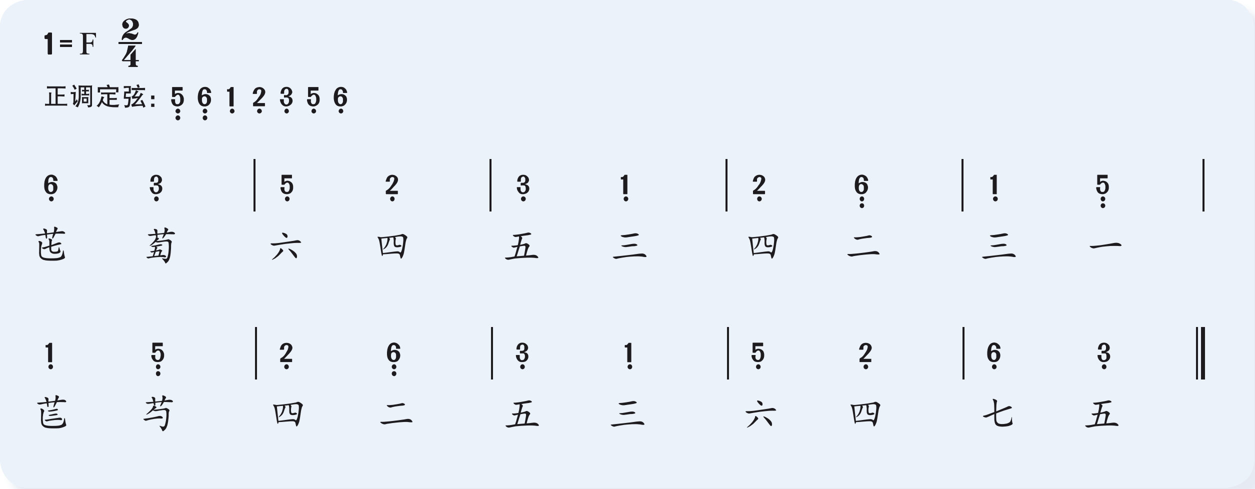
演奏实践

1. 空弦练习《我和你》



2. 练习曲

3. 右手散挑、勾练习



拓展思考

◇ 了解中国古代四大名琴：齐桓公的“号钟”、楚庄王的“绕梁”、司马相如的“绿绮”、蔡邕的“焦尾”，说出其典故和特点。

◇ 试思考“众器之中，琴德最优”的观点与中华文化审美观念的关系。

第二节

记谱与弦式
——清微淡远的况味

作品鉴赏

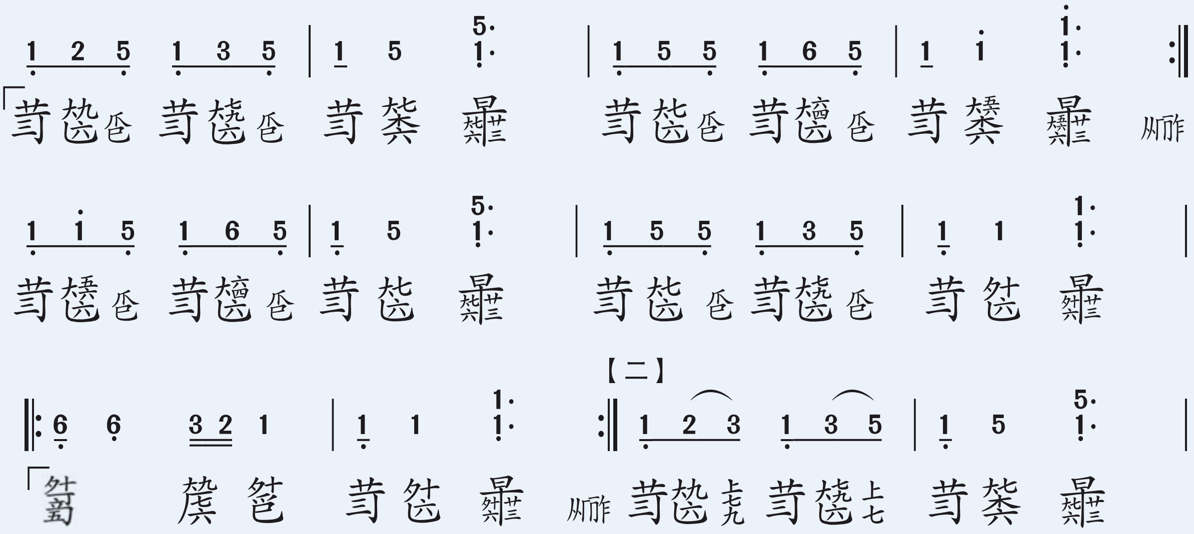
酒 狂

1 = F

正调定弦：5 6 1 2 3 5 6

据《神奇秘谱》(1425年)
姚 丙 炎打谱
许 健记谱

【一】♩=82



（片段）

《酒狂》作者为三国时期魏国的阮籍，他天赋异禀，却怀才不遇。因不甘于随波逐流，而喝酒买醉，醉酒佯狂，《酒狂》即其寄情之作。该曲主题在不同音高位置上进行变化与重复，在弱拍出现低音，描绘头重脚轻立不稳的感觉，传神地刻画了醉酒后迷离恍惚、步履颠踱的神态。乐曲结束前标以“仙人吐酒声”，运用“拂”“长锁”指法，以同音反复演奏，模拟汩汩酒声，恰似一江东流水，倾泻出满腹不平之气。

人物介绍

阮　籍（210—263），三国时期魏国文人，“竹林七贤”之一。阮籍奉老庄哲学为“正始之音”的代表。其个性沉默，爱憎分明。相传成语“青眼有加”即典自阮籍。代表作有《咏怀八十二首》《大人先生传》等。

知识百科

古琴减字谱

古琴记谱采用减字谱，一种沿用千年的古老记谱法。

下图中的字谱，指法念作“名十绰勾五”，表示左手名指按五弦十二徽处，右手中指勾五弦的同时，左手上滑至十徽。

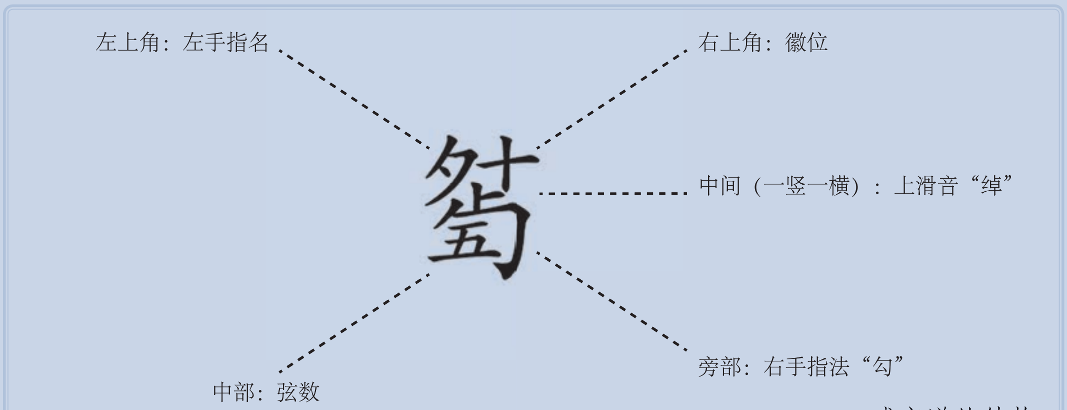
左上角表示左手手指名称。“夕”代表名指，“大”代表大指，“中”代表中指，“亻”代表食指，“𧾷”代表跪指。

右上角代表徽位。古琴上一共有十三徽，徽分通常会在谱字的右上角标明。

中间的一竖一横，是“绰”的减笔画写法，“绰”表示上滑音。

旁部通常标明右手指法，比如“乚”代表食指“挑”的指法，“勹”表示中指“勾”的指法。

下半部里数字“五”代表弦数，古琴一共七根弦，这里表示要弹的是第五弦。



减字谱的结构

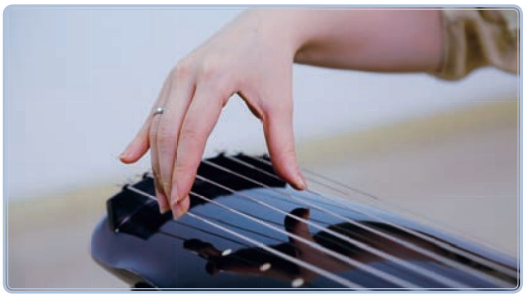
技法导引

减字谱常用符号及弹法（二）

乇 “托”：右手大指向外弹出。此手势称为“虚庭鹤舞”或“风前鹤舞”。

托六弦时中指需先搭在弦上，大指靠六弦，向中指方向弹出，弹完靠前一弦（五弦）。

准备，中指先搭在弦上，大指靠六弦

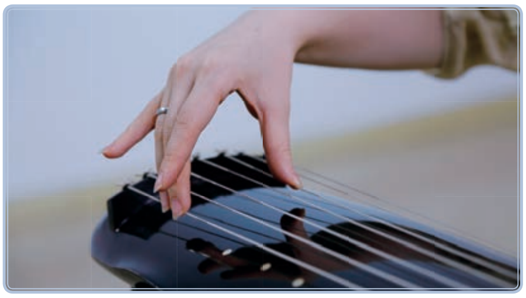


弹完靠前一弦（五弦）

尸 “擘”：读 bò，右手大指（用指甲）向内（身体）弹。

擘六弦：大指（肉）先靠前一弦（五弦），（指甲面）向内（身体方向）弹入。

说明：托、擘两手势的演奏要义是触弦果断，但同时手指要放松。



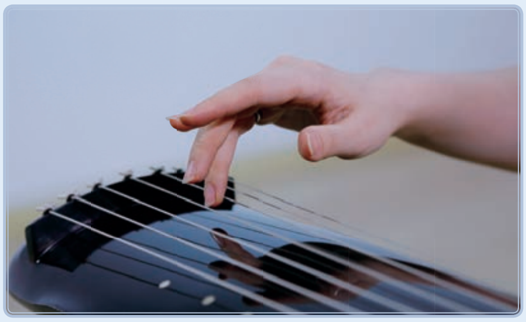
准备，大指先靠前一弦（五弦）

大指（指甲面）向内（身体方向）弹入

丁 “打”：右手名指向内（身体方向）弹入。

打四弦时右手名指放四弦，向内弹，弹完后可靠在后一弦（五弦）上。

准备，右手名指放四弦



向内弹，弹完后可靠在后一弦（五弦）上

亐 “摘”：右手名指向外弹出。

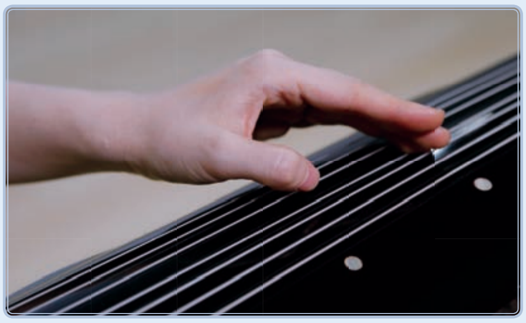
摘四弦时右手手掌略向前移，名指弯曲可靠后一弦（五弦），向外弹出。

准备，右手手掌略向前移，名指弯曲可靠后一弦（五弦）

向外弹出

夕 “夕”：左手名指按弦，大指、中指、食指自然弯曲。

“掐起”：“掐”读 tāo，掐起字意是“拔起，上升”，专指左手的指法，一般跟在左手大指按音之后出现。名指或中指按所标音位，大指抓弦得音。同样的音符也可以在左手名指按音位时，右手手指拨弦得音，但这两种指法得到的声音音色是完全不同的，此称为“二仙得道”。

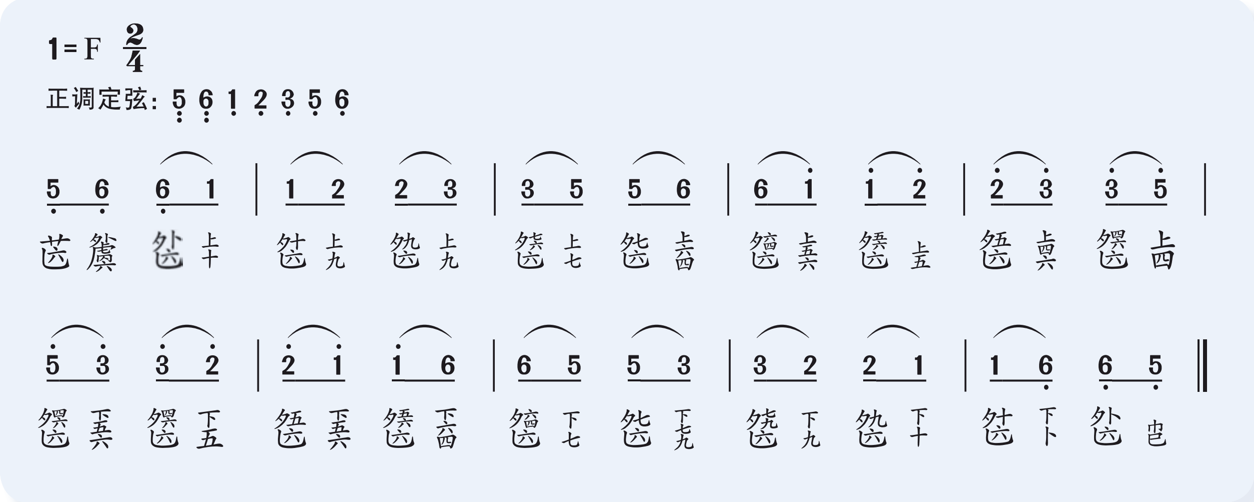


掐起

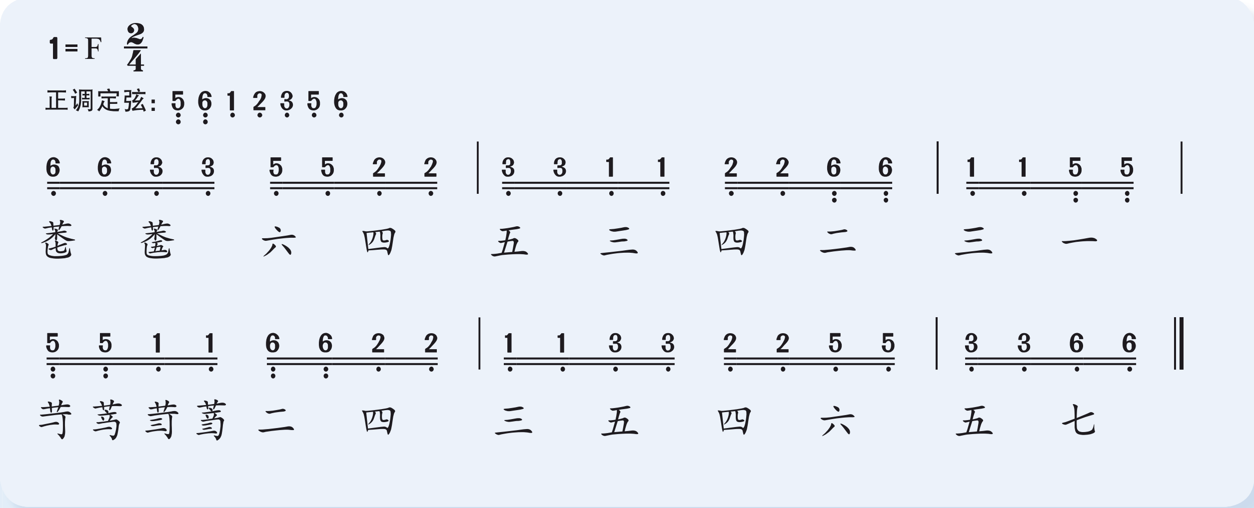
巳 “泛起”：字意是“泛音从这里开始”。（泛音是指左手轻点弦上，右手弹弦得音，而非按弦至面板上。）

演奏实践

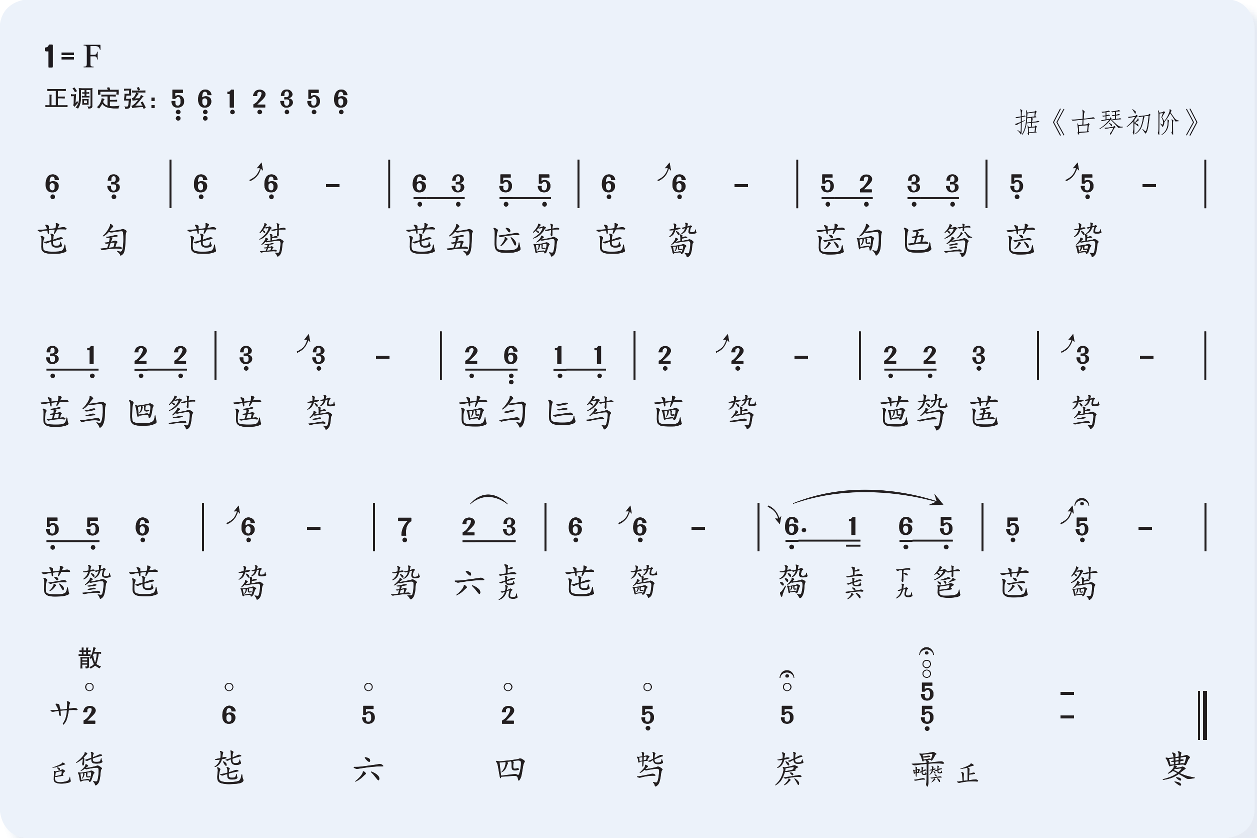
1. 练习曲



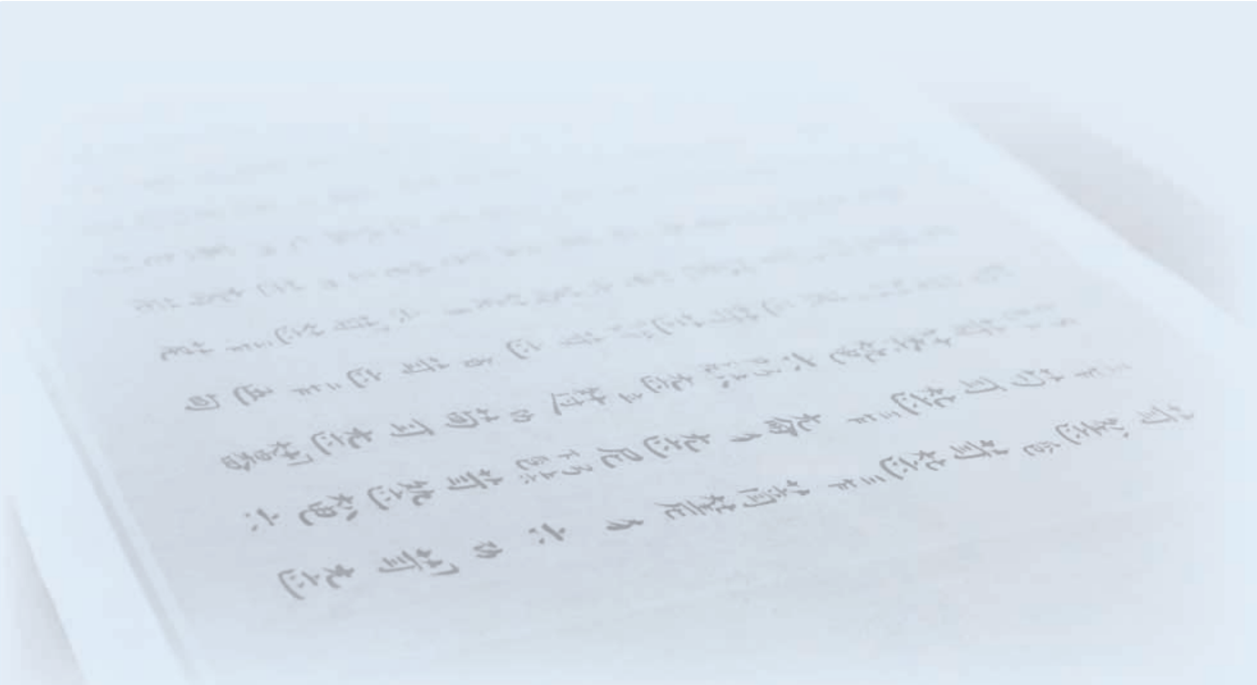
2. 右手散抹、挑、打、摘练习



3. 乐曲弹奏《仙翁操》



《仙翁操》是最常用的古琴开指曲之一。此曲每句末都是一散一按之和音，弹时应作一强一弱处理。《仙翁操》从第二句开始，左手无名指和大指先后有按弦，弹奏时无名指得音后不可轻易放松或放手，要等到左手大指按弦起滑时，才可顺势放开，此为“手指互换”。在古琴演奏中，左手很重要的一个原则是尽可能“指不离弦”，让余音延续。



作品鉴赏

广 陵 散

《广陵散》谱节选，明代《神奇秘谱》刊本

《广陵散》于东汉末年已有相关记载。其谱本可见于明代《神奇秘谱》及《西麓堂琴统》等谱集。《广陵散》曲名隐蔽其内容，意为流传在广陵（今江苏扬州）地区的琴曲。“散”即操、引、曲的意思。嵇康对此曲的推广与发展有较大的贡献，其《琴赋》中列举诸多当时的流行琴曲，以《广陵止息》（即《广陵散》）居首，足见他极其推崇此曲。嵇康直至临刑还要再弹奏此曲一遍，借以抒发胸中不平之气。

《广陵散》属慢商调，曲体结构规模宏伟，全曲共四十五段，涵盖“开指”“小序”“大序”“正声”“乱声”“后序”六部分，每部分皆有其不同作用。全曲的结构布局很值得研究，“开指”“小序”“大序”作为“正声”前的准备和情绪上的酝酿，后依次由一段、三段、五段逐步扩大其规模，呈现出主题音调的雏形，在结构上基本为同一类型的反复。

知识百科

古琴弦式

古琴演奏时，须将七根弦散音调成一定的音阶，称为弦式。

在古琴音乐中最常用的是正调弦式，同时，在正调弦式基础上通过收紧（“紧”）或放松（“慢”）一定的弦数，改变宫音位置和弦间关系，构成新调音阶弦式。

人物介绍

嵇　康（223—263），三国时期魏国文人，“竹林七贤”之一。善音律，作有合称“嵇氏四弄”的《长清》《短清》《长侧》《短侧》。其《声无哀乐论》为中国古代音乐美学重要文献之一。文学创作主要集中于诗和文，现存诗五十余首，文有《与山巨源绝交书》《琴赋》《养生论》等，均为后世相传名篇。

知识百科

《神奇秘谱》

《神奇秘谱》是明太祖之子朱权编纂的古琴谱集，成书于明初洪熙乙巳年（1425年），是我国现存最早的琴曲专集，包括《广陵散》《梅花三弄》《高山》《流水》等名曲。《神奇秘谱》全书共分三卷六十三首琴曲，各曲之前都写有详尽的题解，将琴曲的渊源、演变情况和乐曲所表现的内容作了介绍，段落、指法、音位也标注清晰。

明代《神奇秘谱》刊本下卷

技法导引

减字谱常用符号及弹法（三）

早 “撮”：两手指分别拨动两弦，使之同时发声（需要拨动的弦数分别写在“撮”的减字“早”的竖划之两侧）。

①右手小撮一三弦。

准备，做好“挑”和“勾”的准备

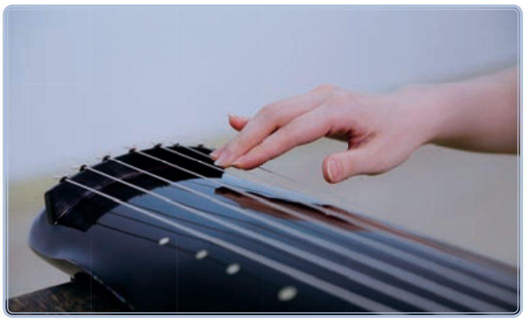
向手心发力，弹完后中指靠在后一根琴弦上，食指可靠向中指

②右手大撮一六弦。

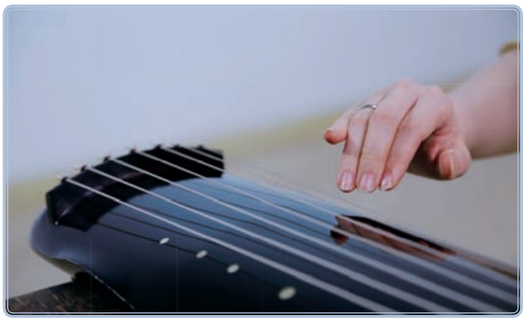
准备，大指、中指靠在弦上

大指、中指向手心斜下方发力弹，弹完后可靠后一根弦，目的是使弹弦充分振动，达到最佳音色

“拨刺”：右手食、中、名指在两根线上首先向内拂弦（拨），然后立即向外弹出（刺）。其要义是扫弦要宽广而有分寸。拨六、七弦时右手食指、中指、名指并拢并齐，向内（身体方向）斜下方向发力，弹六、七弦，发一声。

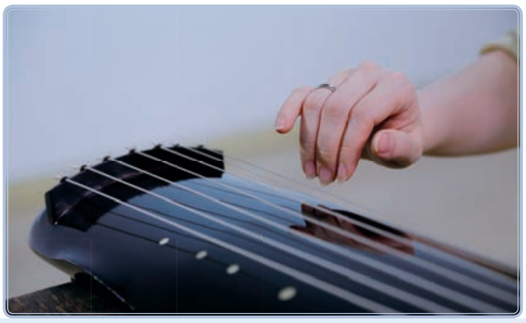


准备，右手食指、中指、名指并拢并齐，靠在六弦上

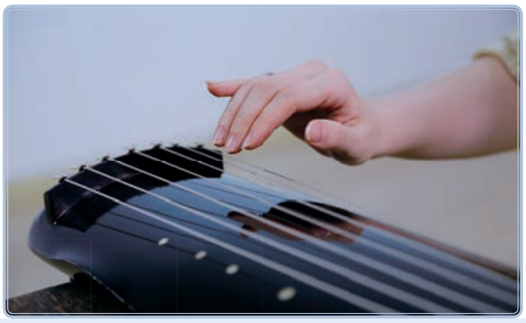


向内（身体方向）斜下方向发力，弹六、七弦，发一声

刺七、六弦。右手做与“拨”相反的弹法，食指、中指、名指并拢弯曲，手掌略向前移，向外斜上方弹七、六弦，发一声。



准备，食指、中指、名指并拢，弯曲，手掌略向前移



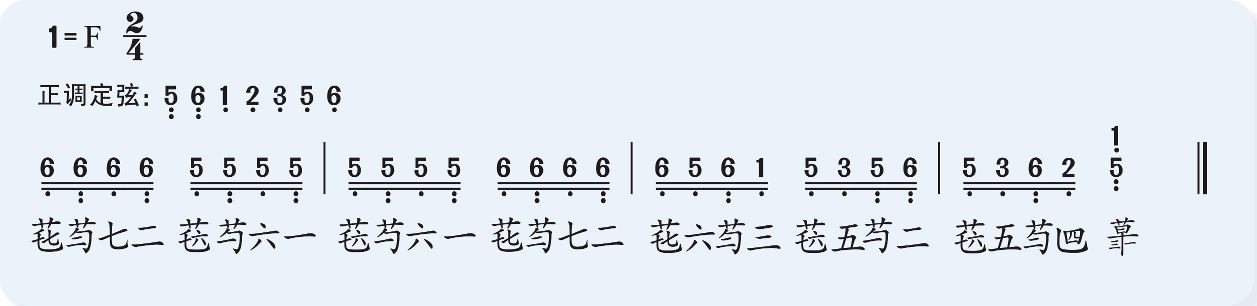
向外斜上方弹七、六弦，发一声

中 “中”：左手中指按弦。

演奏实践

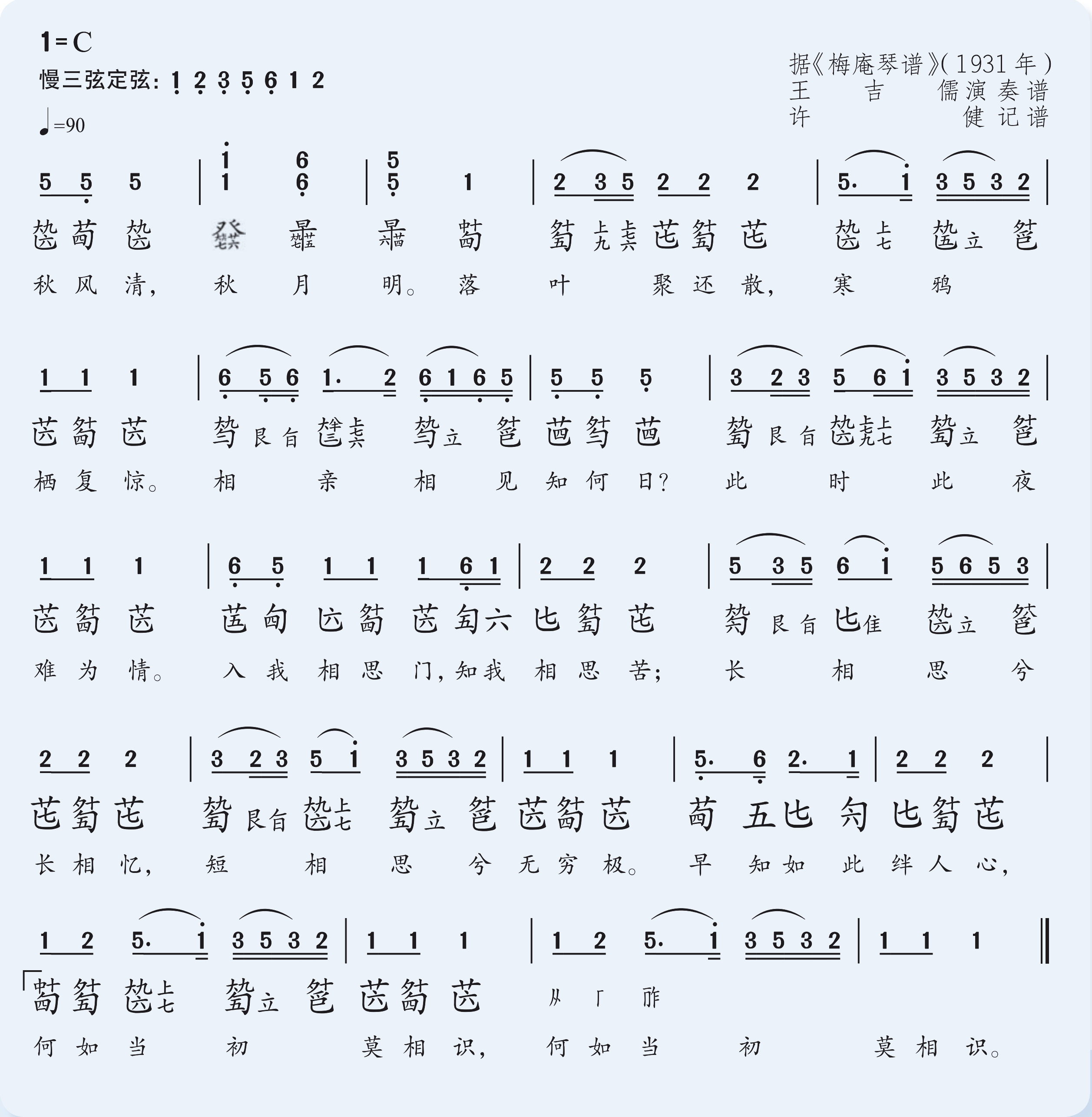
1. 练习曲

2. 右手散托、勾、挑、撮音阶练习



3. 乐曲弹奏《秋风词》

《秋风词》是常用古琴入门小曲之一。曲谱出自 1931 年的《梅庵琴谱》，有曲有歌。该曲学习难点在于掌握左手一指按双弦技巧，以及右手“撮”“反撮”指法。要求通过练习，能流畅弹奏乐曲。



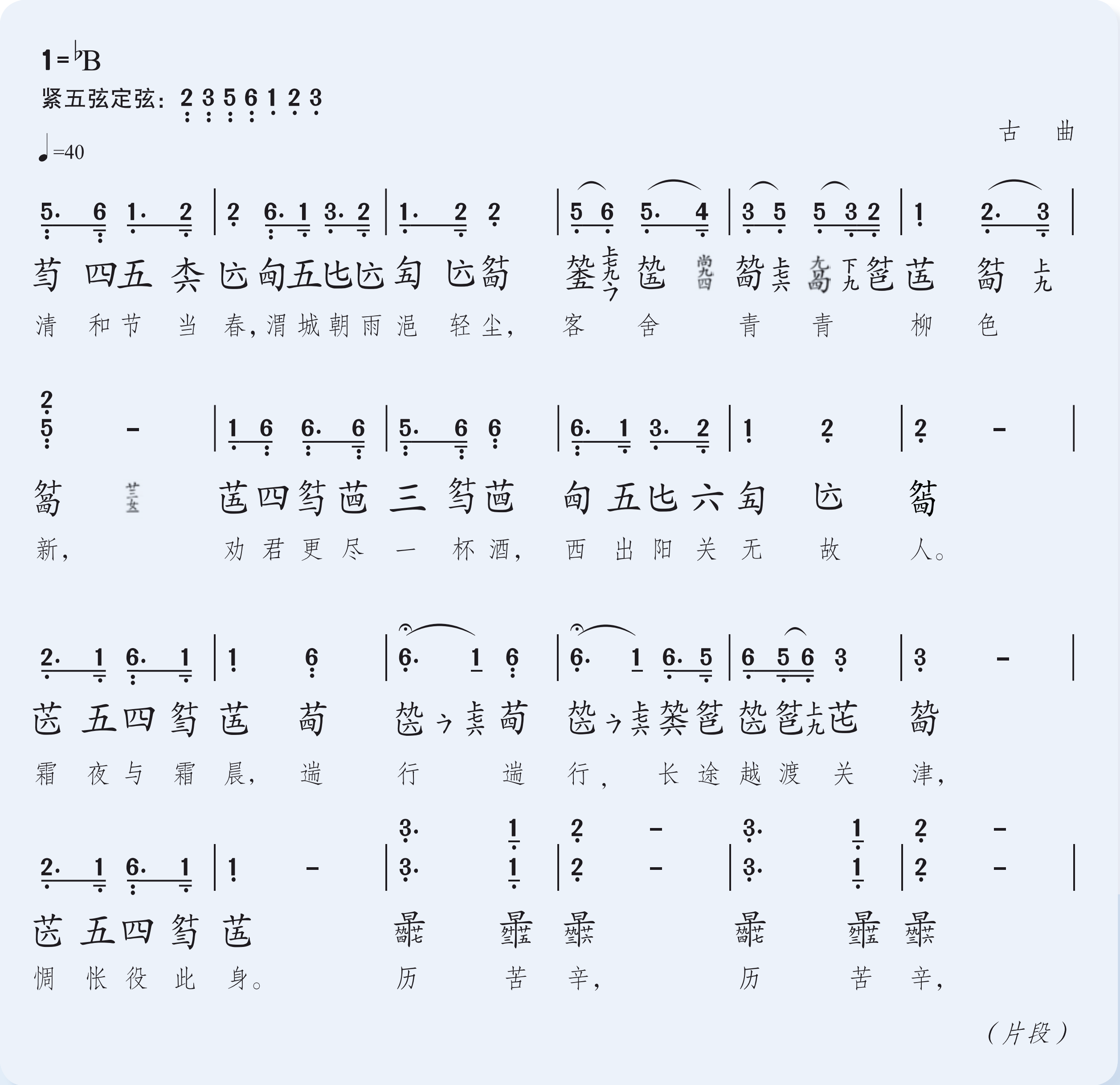
拓展思考

◈ 思考“减字谱”对于传承古琴文化的意义。

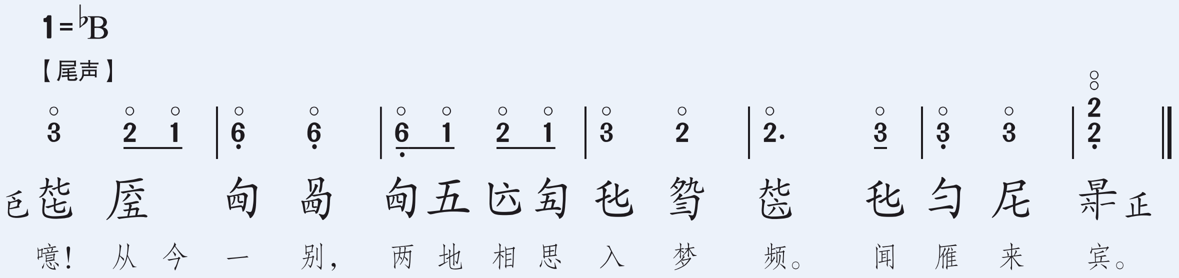
◈ 讨论“魏晋风骨”的含义，以及嵇康作为古琴大家与音乐美学家的特点与影响。

作品鉴赏

阳关三叠



琴曲《阳关三叠》取意于盛唐诗人王维（701—761）的诗作。王维精通音乐，曾任太乐丞，晚年弹琴赋诗，啸咏终日。其原诗为送别友人元二赴安西（今新疆库车附近）所作。该诗情意深长，成为广为流传的送别诗。琴曲《阳关三叠》中因将王维的原诗重复三遍，故称“三叠”。



全曲歌词在原诗的基础上略有增加，三段音乐也均有所不同。尤其第三段的旋律在回旋再现的推动下逐渐引向全曲的高潮。最后一段尾声的商调式，使音乐情意绵绵，意味深长。

知识百科

古琴定弦法

古琴的正调定弦自一弦至七弦音高为$\underset{\cdot}{5}\underset{\cdot}{6}12356$（音名为C、D、F、G、A、c、d）。常采取两弦对应调整的方式。散音、按音或泛音皆可定弦。

古琴主要调式

（1）正调的定弦

所谓“正调”，即为从古至今琴曲中最常用、最主要的调式，也是琴曲的基本调式。正调亦称宫调、正宫调、黄钟调、仲吕调等。

一至七弦的音高分别为：低音sol、低音la、do、re、mi、sol、la（$\underset{\cdot}{5}\underset{\cdot}{6}12356$）。

多数琴曲都是正调琴曲，代表曲目有《平沙落雁》《流水》《梅花三弄》《渔樵问答》等。

（2）主要的外调

所谓“外调”，是指“正调”之外的其他调式。在琴曲中，虽然“外调”的应用相比“正调”少，但仍有诸多重要琴曲使用“外调”演奏。其中最主要的有蕤宾调、慢角调、清商调、太簇调、慢商调、无射调、凄凉调等。

《阳关三叠》即为蕤宾调，其定弦方法是以正调为基础，紧五弦，使五弦九徽泛音与三弦十徽泛音等高。

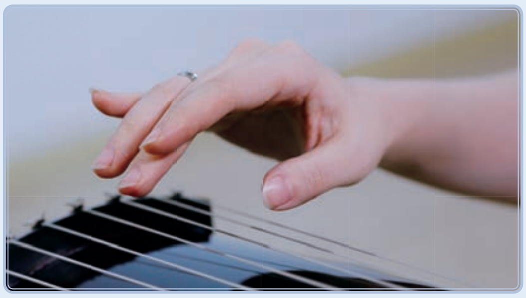
技法导引

减字谱常用符号及弹法（四）

马 “剔”：右手中指向外弹出。剔四弦时中指弯曲可靠后一弦（五弦），手掌略前移，中指往外发力弹出，如踢状，弹完后手呈放松自然弯曲状，切勿伸直紧张。

说明：勾、剔两手势的要义是中指的弯曲应如野鸭的脖颈一样，弯曲而不可生硬有角，弯曲过度则会导致触弦过急。

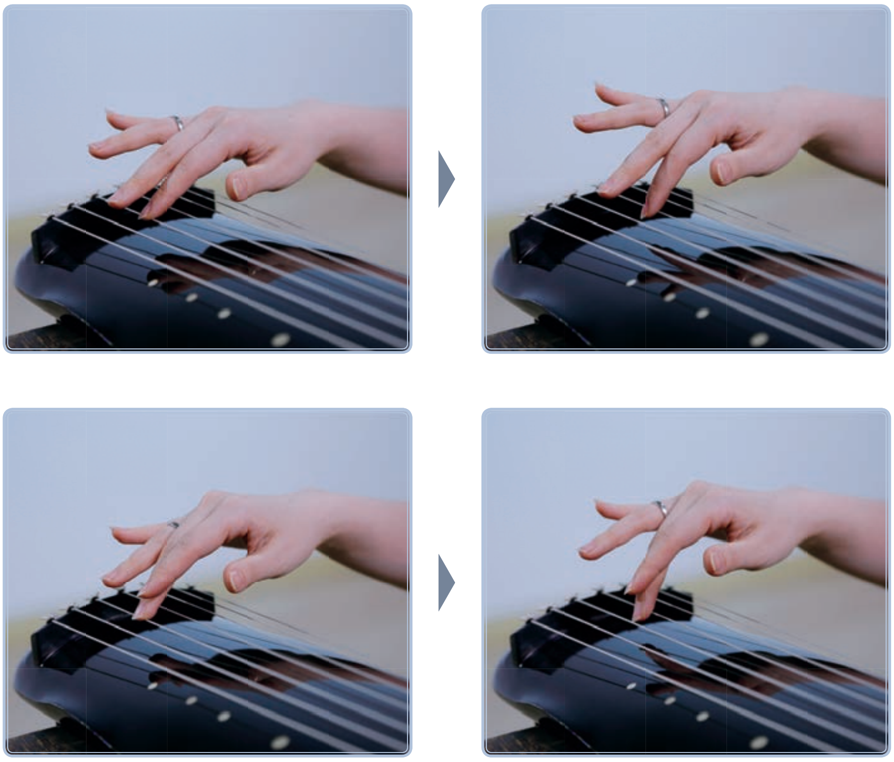
准备，中指弯曲可靠后一弦（五弦），手掌略前移



中指往外发力弹出，如踢状，弹完后手呈放松自然弯曲状，切勿伸直紧张

厂 “历”（度）：右手食指轻轻地依次向外挑两到三根弦（指法见“挑”）。

兴 “蠲”：叠蠲。右手抹勾，先抹后勾。



“蠲”指法

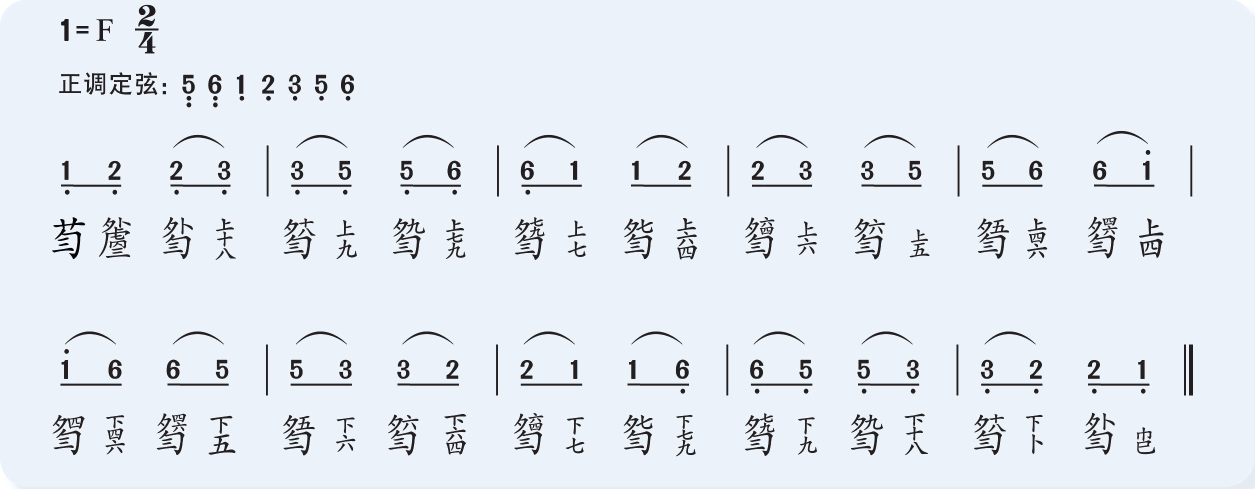
犭 “猱”：读 nάo，左手按于音位左右移动，属于幅度较大、加强的颤音。

演奏实践

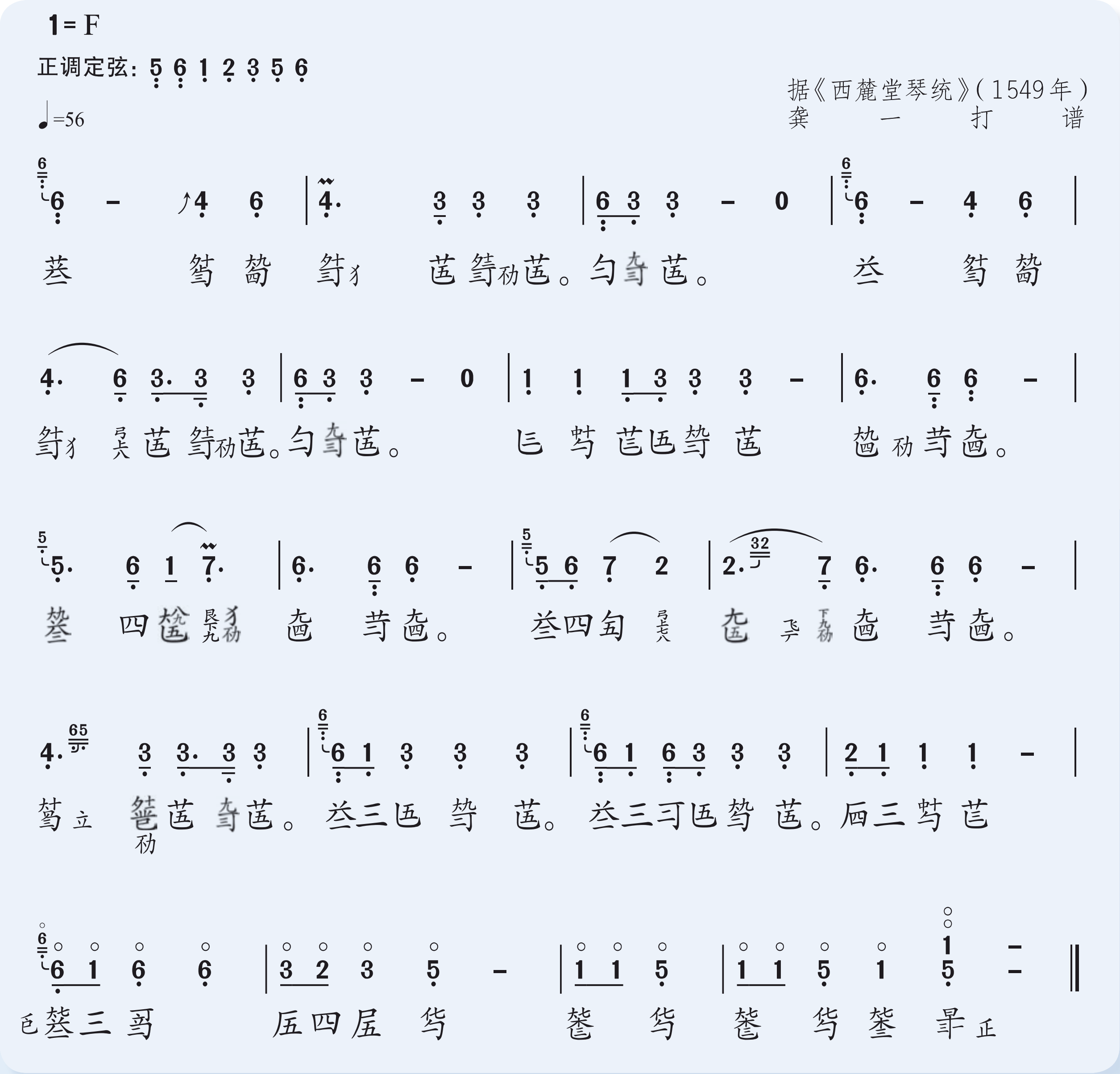
1. 练习曲

（1）练习曲一

（2）练习曲二



2. 乐曲弹奏《林仲意》



琴曲《林仲意》风格独特，其“异”体现在同时将五声调式之外的两个偏音 fa 和 si 突出在骨干音的位置使用。首句用“叠蠲”的指法，在同一弦上急速抹勾，连续出二声，在全曲中出现七次。曲中还大量使用“打”“摘”“猱”等指法，可以练习名指力量和灵活性。一首小曲，右手八法齐全，可谓绝无仅有。曲中 re 上的“飞吟”也是此曲高潮部分的一大亮点，直接影响到全曲的韵味。

说明：“叠蠲”一弦，先抹后勾该弦，抹音为装饰音的效果，重音在勾音上；“叠蠲”两弦，先依次抹这两根弦，后勾这两弦，共得四声，重音在勾所得的音上，抹的两声为短促的装饰性的音。

拓展思考

- 思考“琴棋书画”的文化含义及古琴在其中的地位与意义。
- 探讨不同调式对琴曲风格的影响。

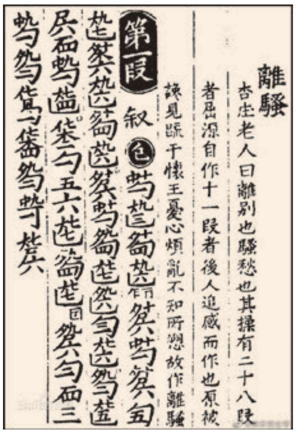
第三节

风格与流派
——源远流长的传承

作品鉴赏

*离　　骚

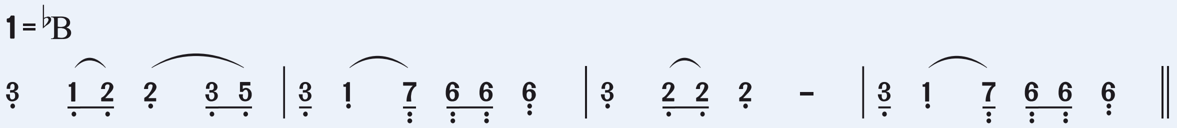
屈原所作楚辞《离骚》具有强烈的浪漫主义色彩。琴曲《离骚》表现了屈原面对理想与现实的残酷差距而悲愤叹息。《琴学初津》在此曲的后记中述道：“审其用意，隐显莫测；视其起意，则悲愁交作，层层曲折，名状难言；继则豪放自若，有不为天地所累之概。”并把全曲概括为“始则抑郁，继则豪爽”，较好地阐释了琴家对其音乐表现的理解。最初版本可能是对原诗的吟唱，此后逐步形成独奏曲。现存《离骚》琴谱皆沿用原诗中的诗句作为各段标题。



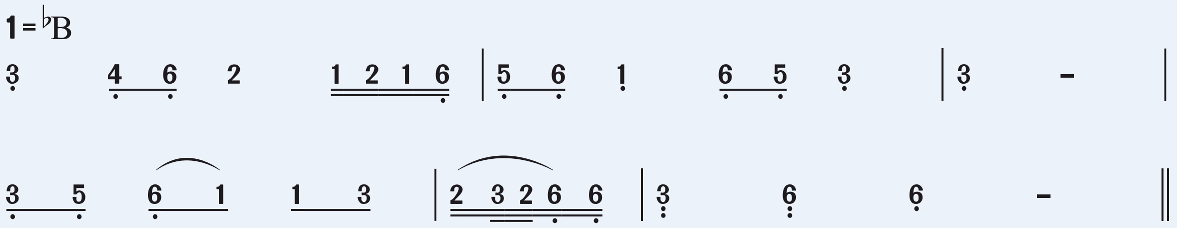
《离骚》古谱

全曲属凄凉调，共十八段。表现“始则抑郁”的曲调常带有悲愤叹息的情调，见于第八段前。第十七段则是由“继则豪爽”的音调发展起来，最后总结全曲，表现屈原几经挫折，仍坚持理想的气概。此外，全曲经常出现的音型，作为乐段引起、衔接之用。

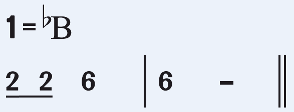
第八段谱例



第十七段谱例



起引片段谱例



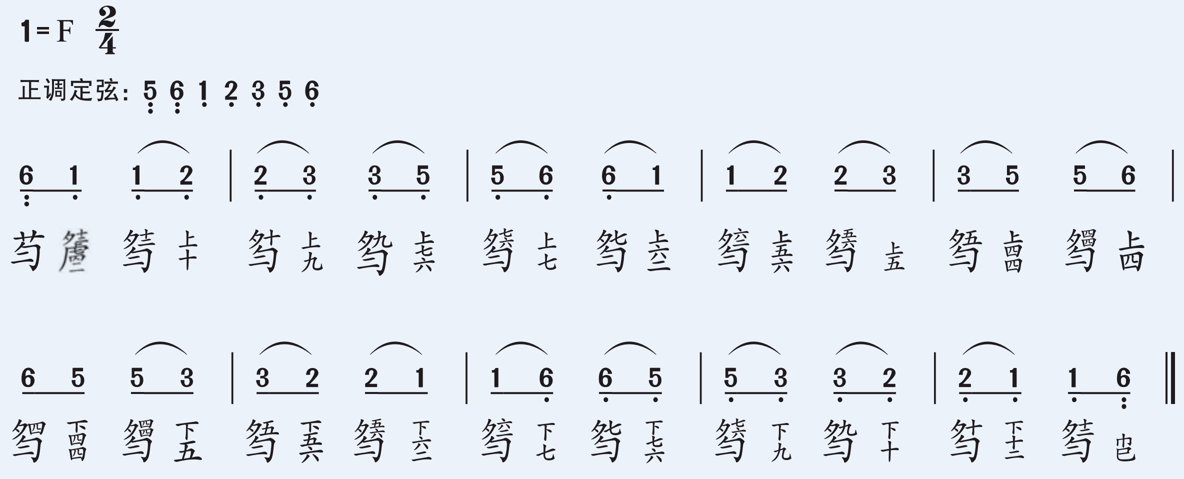
技法导引

减字谱常用符号及弹法（五）

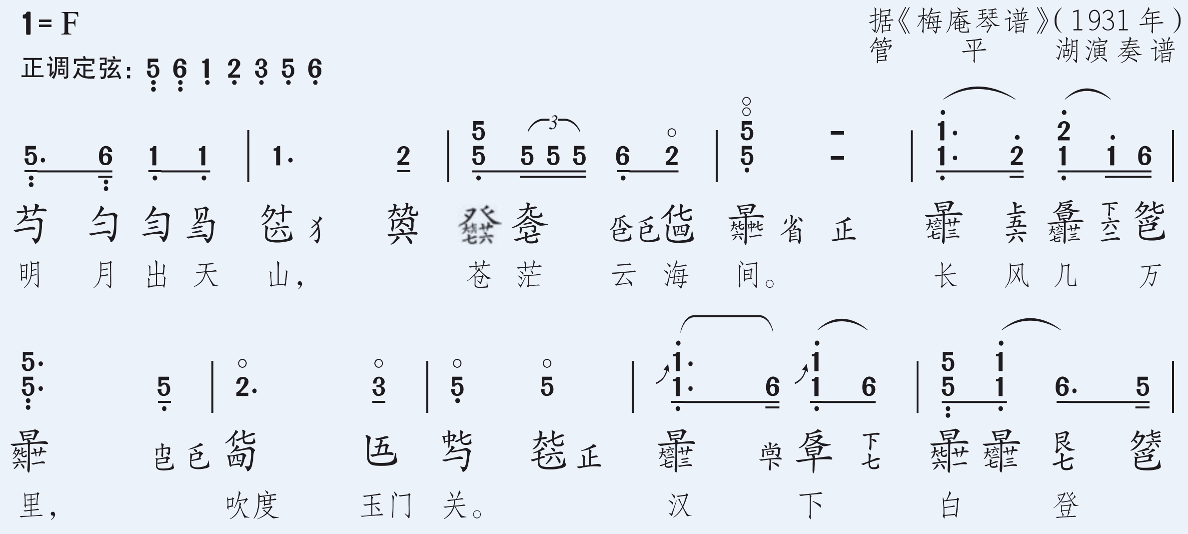
㑹 “轮”：右手在同一弦上依次摘、剔、挑，动作非常迅速。弹奏要轻而细腻，使三个声音融合在一起。

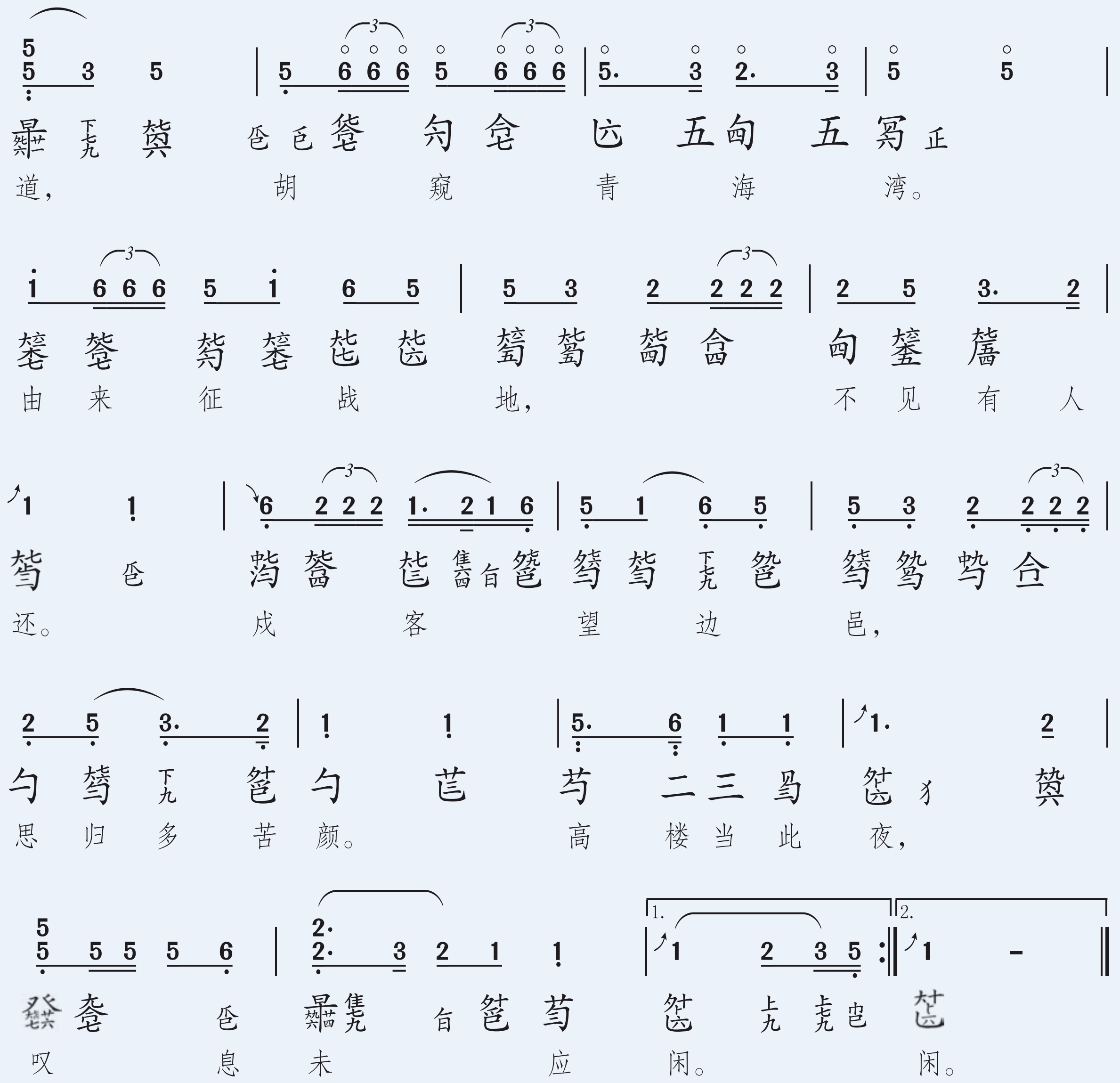
演奏实践

1. 练习曲



2. 乐曲弹奏《关山月》

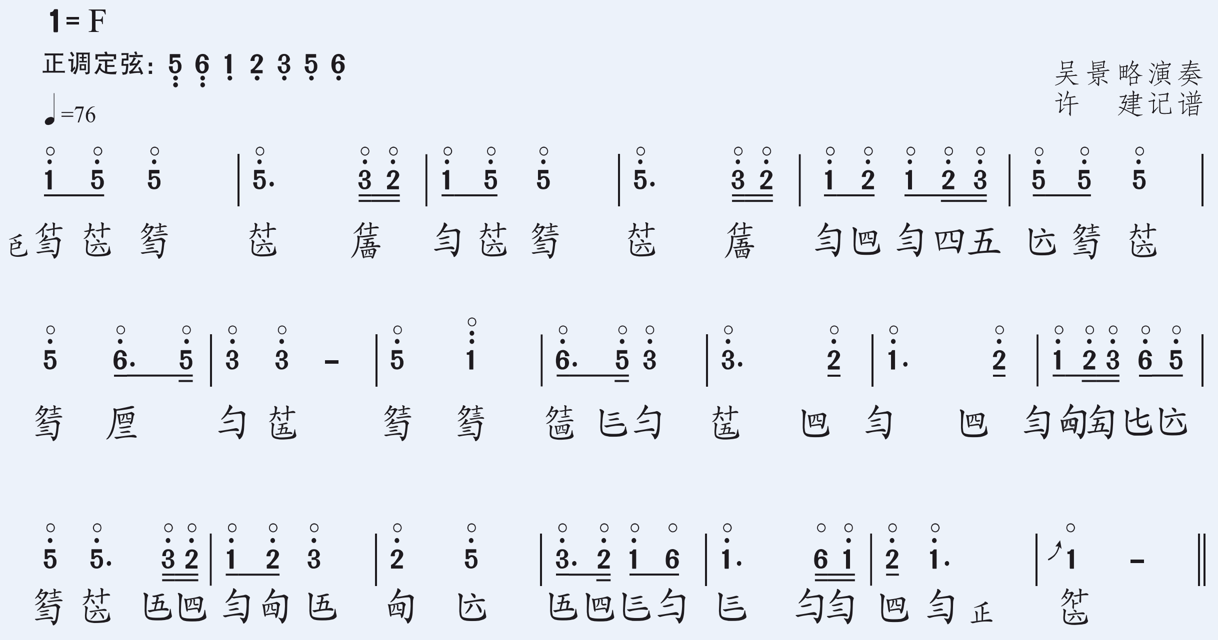



道，胡窥青海湾。
由来征战地，不见有人
还。戍客望边邑，
思归多苦颜。高楼当此夜，
叹息未应闲。闲。

作品鉴赏

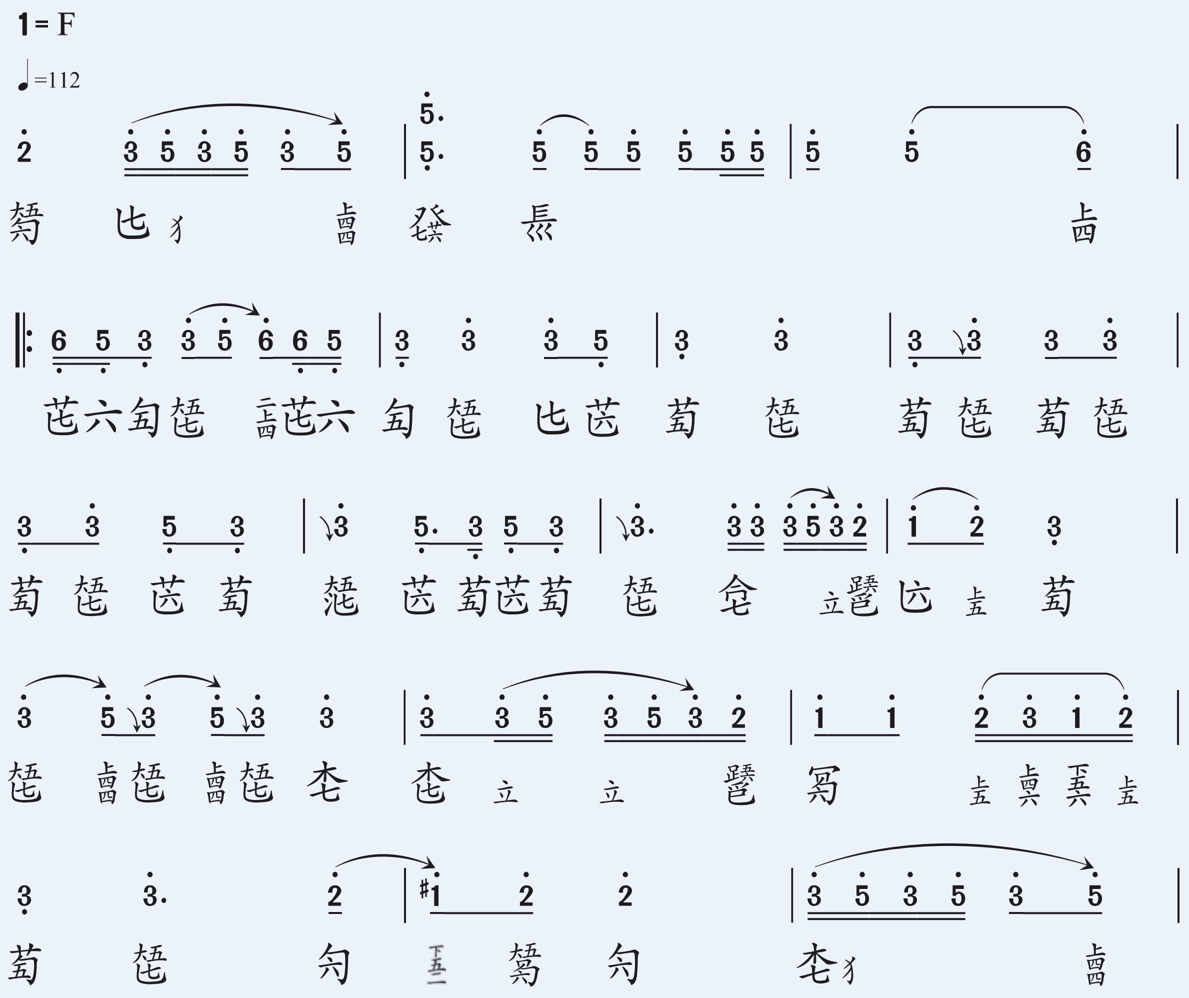
梅 花 三 弄

《梅花三弄》通过对梅花芬芳且耐寒特质的赞美，暗喻人格的高洁。乐曲前半阕由清幽舒畅的泛音引领，以表现梅花恬静且独傲霜雪的安详神态。所谓“三弄”，即同一曲调于不同徽位重复演奏三次。泛音段旋律如下：



（泛音段片段）

后半阕注有“凌风戛玉”“风荡梅花”段落标题。运用快速的“拂”“锁”等指法与强烈的音色对比，表现梅花在严寒中坚韧不屈、迎风摇曳的灵动形象。乐曲通过前后两阕静态与动态两种鲜明的对比，完成对梅花形象的完整刻画。



（第七段部分片段）

知识百科

古琴流派

古琴流派是琴人在长期的艺术实践过程中，在艺术风格上呈现出相同或相近的形态。受地域、师承渊源、流派所依据的传谱、琴学观点及基本演奏风格等诸多因素的影响，琴乐流派体现着各个历史阶段古琴艺术的发展水平。富有代表性的古琴流派有：

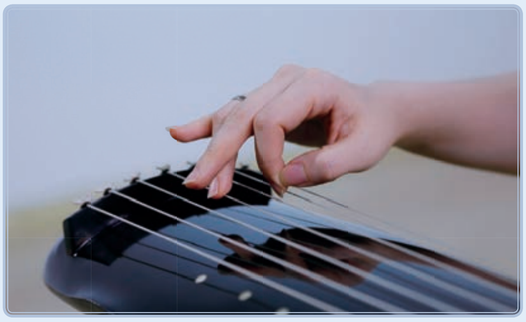
（1）广陵派：广陵派以文化名城广陵（现江苏扬州）为基地，因清代琴学非常活跃，并以此地为中心，陆续涌现出诸多知名琴家，后人称之为广陵派。其最早的名家为徐二勋（字常遇）。他的儿子徐祐和徐祎继承了家学，曾赴京献艺受到康熙皇帝的召见。《澄鉴堂琴谱》是广陵派最早流传的谱集，其后徐祺所传《五知斋琴谱》是迄今最受欢迎的谱集。书中汇集的传谱都注明了出处，可见其融汇了各派的传曲。传曲经编者细致加工，从而提高广陵派的声望。在小说《红楼梦》中，林黛玉从小在扬州学琴，也是对广陵派是清代最为活跃的琴派这一现实的反映。

（2）梅庵派：梅庵派起源于清末，作为诸城琴派的一个分支，是古琴流派中较晚形成的一个。其风格指法细腻、疾缓有度，具有采诸城琴艺、衡古今而成派、融民乐与西乐的艺术特征。其主要琴家有王燕卿、徐立孙、邵大苏、程午加、吴宗汉、刘景韶等。代表性的传谱有《梅庵琴谱》，代表琴曲有《平沙落雁》《长门怨》《关山月》等。

技法导引

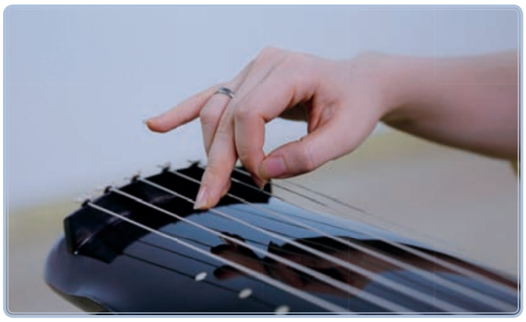
减字谱常用符号及弹法（六）

团 “打圆”：是一个涉及两根弦、发出五、七、六、九声四种指法。通常是“挑”“勾”一散一按的两弦，挑勾相间而弹，其弹奏轨迹类似画圆，常见弹法为挑勾、挑勾挑勾挑。



准备，可将名指搭在三、五弦中间的四弦，做“挑”的准备姿势

第一声，挑五弦



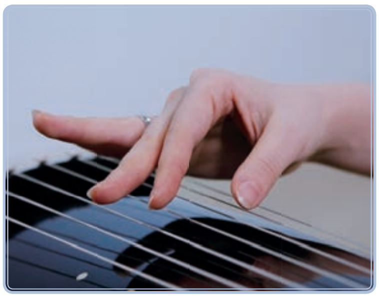
第二声，勾三弦，继续保持挑姿势

勾完可靠后一弦，挑姿势依旧保持，再作挑勾挑勾挑

“双弹”：有力的“剔挑”，一散一按同音高的两根弦，一般在同一位置弹出。如下图双弹三、四弦。

准备，中指、食指弯曲

先中指剔出

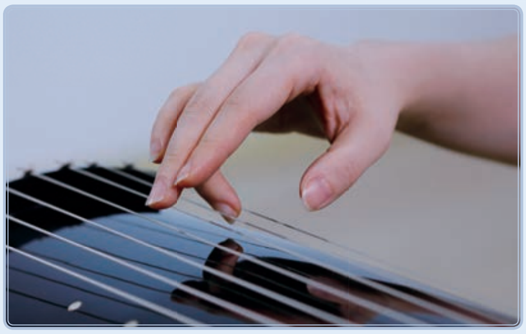


再食指挑出

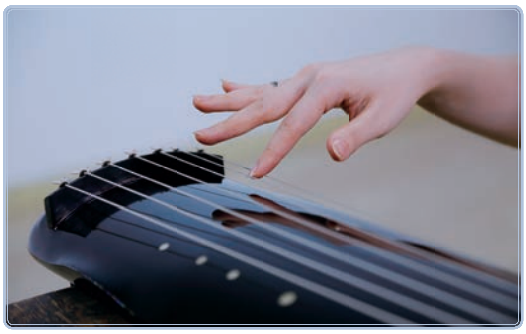
立 “撞”：字意是“击打”。右手弹得音后，左手快速撞向音位右方并极速回位。

“背锁”：右手在同一弦上，剔、抹、挑依次弹出，共三个声音。

★ “滚”：右手从上往下连续“摘”。此处不是剔，而是名指向外弹，曰“摘”过，为“鹭浴盘涡”势。

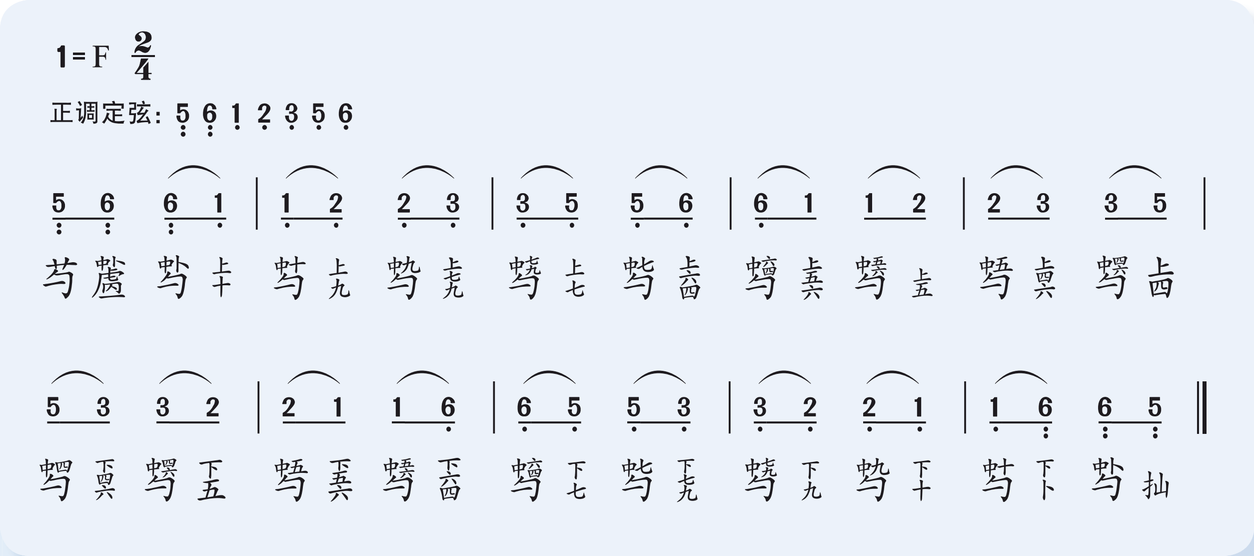


★ **弗** “拂”：是“滚”的对立指法，从下往上连续“抹”。

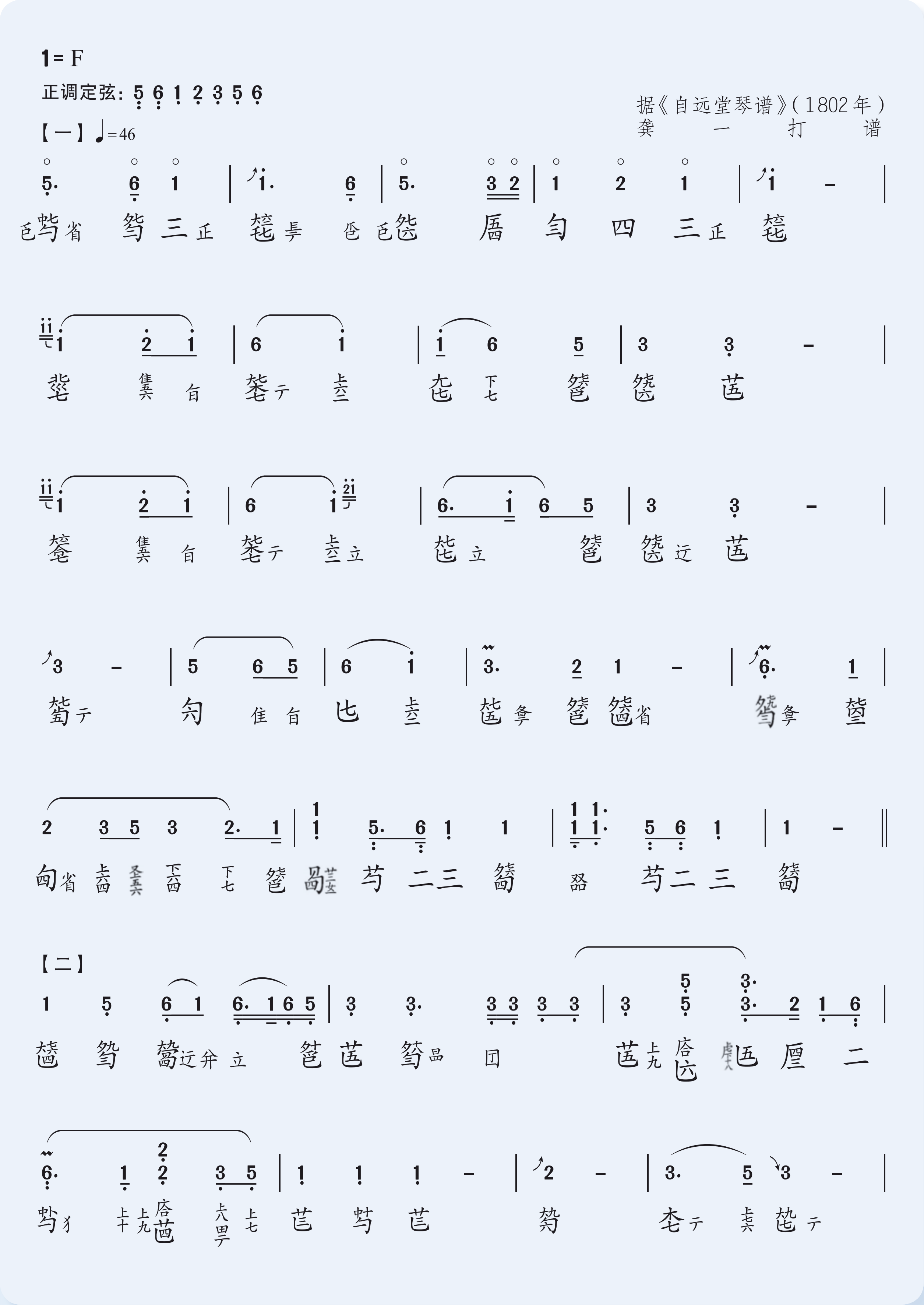


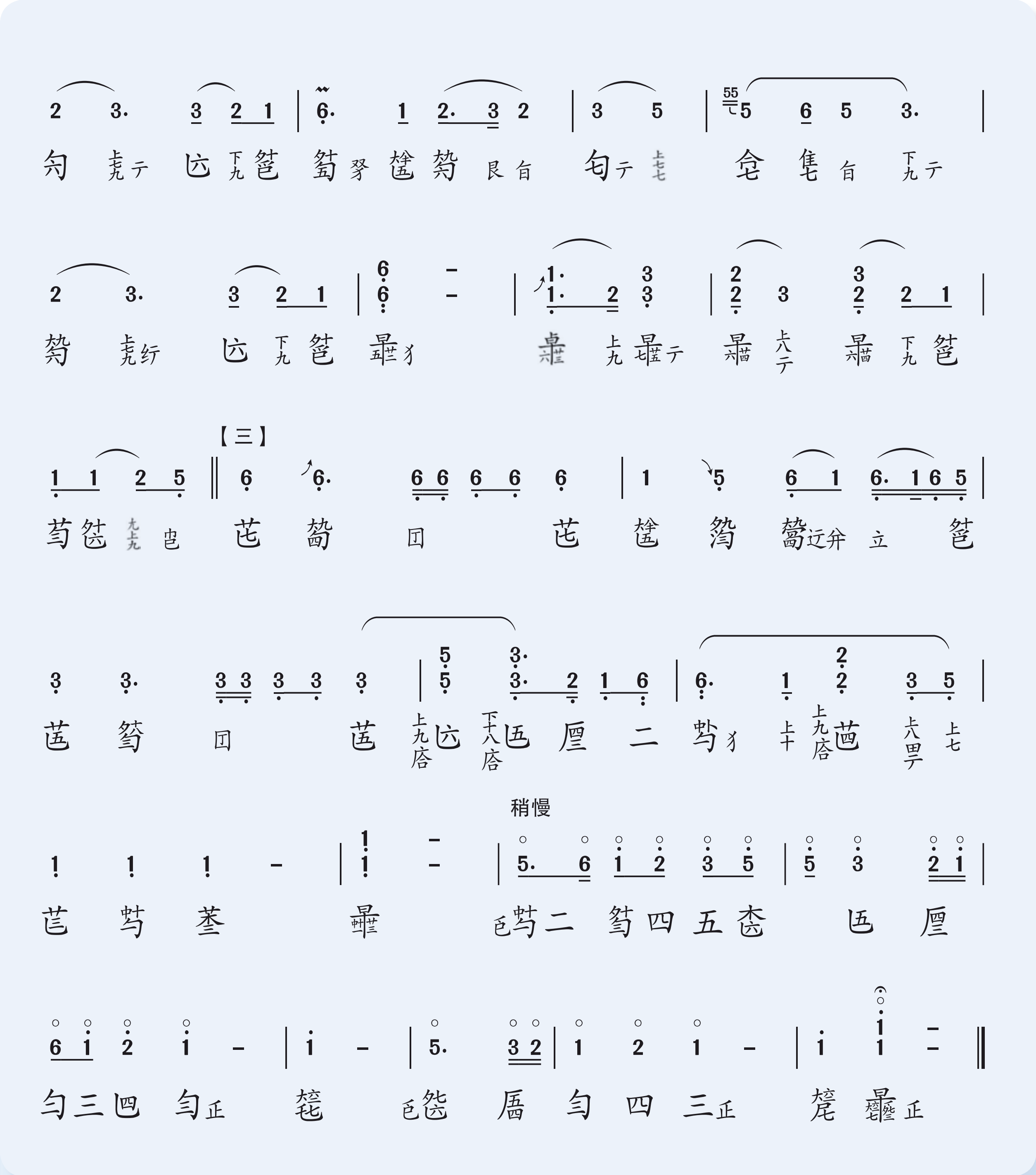
演奏实践

1. 练习曲



2. 乐曲弹奏《良宵引》





拓展思考

◈ 通过查阅资料，了解我国代表性的古琴流派及其主要风格特征与代表人物。

参考声像

1. 成公亮：《古琴：成公亮的古琴艺术》（CD）， 风潮唱片公司，2008 年。
2. 姚公白：《姚公白古琴艺术》（CD）， King Record Co., Ltd.，1999 年。
3. 林友仁：《古琴·中国民族器乐精选》（CD），百利唱片公司，1989 年。
4. 管平湖：《古琴：管平湖》（CD），中国唱片总公司，2003 年。
5. 龚一：《中国民族音乐大师——古琴演奏家龚一》（CD），中国唱片上海公司，2005 年。
6. 李祥霆：《古琴艺术》（CD），Ocora，1990 年。
7. 张子谦：《广陵琴韵（一）》（CD），雨果唱片公司，1996 年。
8. 张子谦、戴树红、刘赤城、徐君跃、陈雷激：《一琴倾城》（4CD），九洲音像出版公司，1990 年。
9. 上海市教育委员会、上海市音乐教育教学研究基地项目：中国音乐教育（MEiC）系列纪录片之十三《古琴制作与教育传承》，2016 年。

延伸文献

1. 许健编著：《琴史新编》， 中华书局，2012 年。
2. 易存国：《中国古琴艺术》，人民音乐出版社， 2003 年。
3. 易存国：《大音希声：中华古琴文化》，浙江大学出版社， 2005 年。

第二单元

琴箫和鸣

箫韶九成，凤凰来仪。

——摘自《尚书·益稷》

箫是中国古老的吹管乐器之一，其音色圆润轻柔、幽静典雅，适于吹奏旋律悠长、恬静抒情的曲调，且音色柔和，具有亲和力，与其他乐器合作甚为协调。箫不仅适合独奏，还适合于重奏。

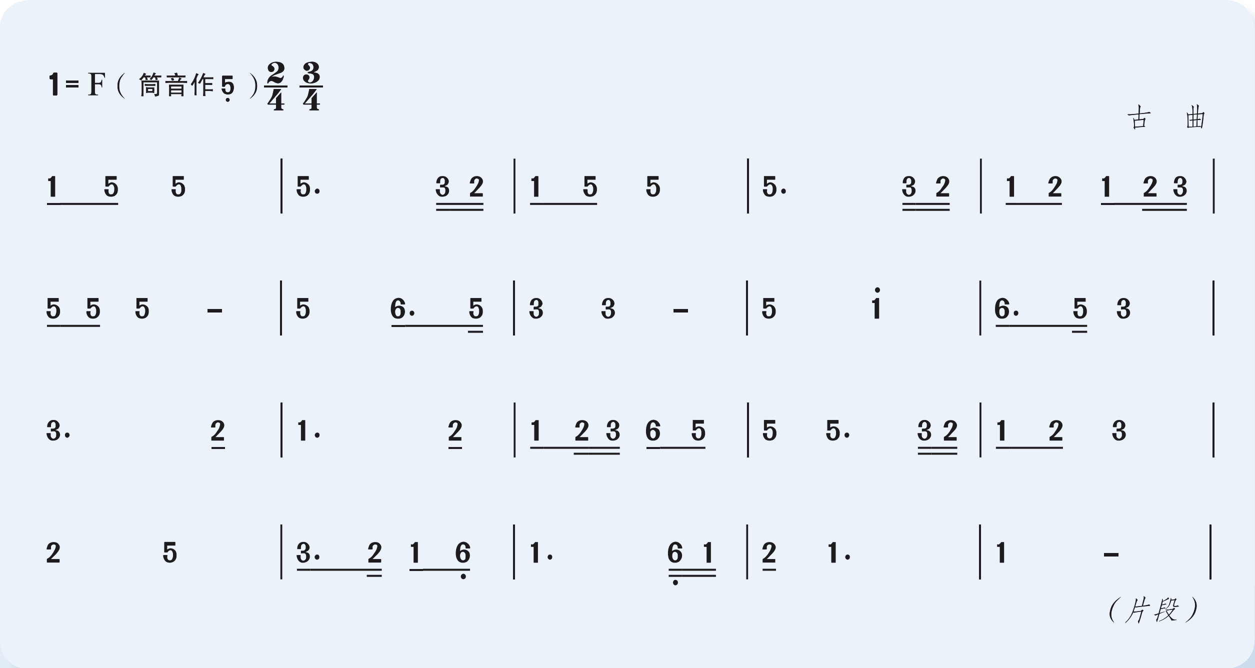
琴箫和鸣，作为中国礼乐文明的一部分，在教化人心的方面起到了十分有益的作用。琴与箫之间的默契与配合度，更是被历代文人墨客冠以“知音”之名，从而形成独具中国韵味的知音文化。

第一节

箫之初识
——温婉中庸的气质

作品鉴赏

梅花三弄（箫独奏）



《梅花三弄》是中国古典乐曲中的佳作，不仅见于琴曲，晋代已有此笛曲。晋代的笛即现代的箫，相传为东晋大将桓伊所制。吹管奏出的《梅花三弄》与古琴弹奏的韵味不同。以箫吹奏，更显温润。

箫

《梅花三弄》古谱

知识百科

箫

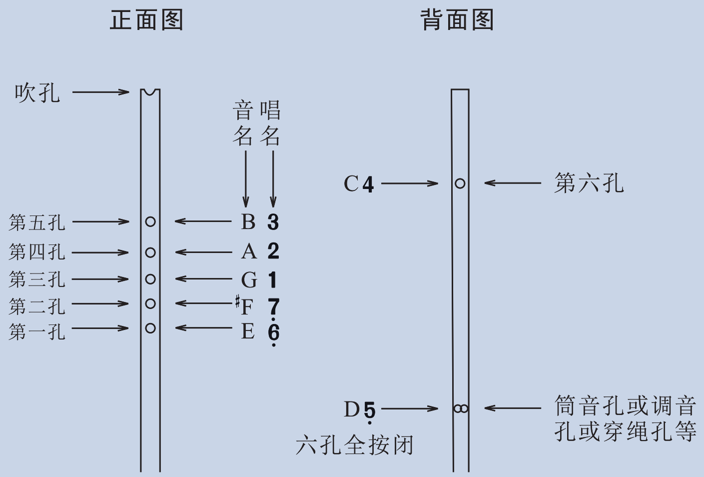
箫，是一件古老的中国吹奏乐器。箫分为洞箫和琴箫，皆为单管竖吹。从公元前一千多年的殷墟发掘出土的甲骨文中就有了关于箫的记载。在古代，横吹为笛，而箫通常指排箫或凤凰箫。流传至今分工更明细，遂有“横吹笛子竖吹箫”一说。箫一般由竹子制成，吹孔在上端，按音孔的多少分为六孔箫和八孔箫。六孔箫的按音孔为前五后一，八孔箫则为前七后一。八孔箫为现代改良的乐器，因其在音准上更加稳定而被广泛使用。

箫的指法表

八孔箫常用指法表

○开孔　●闭孔　◐按半孔

第八孔	●	●	●	●	●	●	●	●	○ / ◐	○	● / ○	●	●	●	●	●	●	●	○ / ◐	○	○ / ○	● / ● / ●	●	●	○ / ○
第七孔	●	●	●	●	●	●	●	○	● / ○	○	● / ●	●	●	●	●	●	●	○	● / ○	○	● / ●	● / ● / ●	●	○	● / ○
第六孔	●	●	●	●	●	●	○	●	● / ●	●	● / ●	●	●	●	●	●	○	●	● / ●	●	● / ●	● / ● / ●	○	●	● / ●
第五孔	●	●	●	●	●	○	○	○	○ / ○	○	● / ●	●	●	●	●	○	○	○	● / ○	○	● / ●	○ / ○ / ○	●	●	● / ○
第四孔	●	●	●	●	○	○	○	○	○ / ○	○	● / ●	●	●	●	○	○	○	○	● / ○	○	● / ○	○ / ● / ○	●	○	● / ○
第三孔	●	●	●	○	○	○	○	○	○ / ○	○	● / ●	●	●	○	○	○	○	○	● / ○	○	● / ○	○ / ● / ●	●	○	● / ○
第二孔	●	●	○	●	●	●	●	●	● / ●	●	● / ●	●	○	●	●	●	●	●	● / ●	●	● / ●	● / ● / ●	●	●	● / ○
第一孔	●	○	○	○	○	○	○	○	○ / ○	○	● / ●	○	○	○	○	○	○	○	○ / ○	○	● / ○	● / ○ / ●	●	○	○ / ○
筒音作5̣	5̣	6̣	♭7̣	7̣	1	2	♯2	3	4	♯4	5	6	♭7	7	1̇	2̇	♯2̇	3̇	4̇	♯4̇	5̇	6̇	7̇	1̈	2̈
筒音作1̣	1̣	2̣	♯2̣	3̣	4̣	5̣	♯5̣	6̣	♭7̣	7̣	1	2	♯2	3	4	5	♯5	6	♭7	7	1̇	2̇	3̇	4̇	5̇
筒音作2̣	2̣	3̣	4̣	♯4̣	5̣	6̣	♭7̣	7̣	1	♯1	2	3	4	♯4	5	6	♭7	7	1̇	♯1̇	2̇	3̇	♯4̇	5̇	6̇
筒音作6̣	6̣	7̣	1	♯1	2	3	4	♯4	5	♯5	6	7	1̇	♯1̇	2̇	3̇	4̇	♯4̇	5̇	♯5̇	6̇	7̇	♯1̈	2̈	3̈
筒音作3̣	3̣	♯4̣	5̣	♯5̣	6̣	7̣	1	♯1	2	♯2	3	♯4	5	♯5	6	7	1̇	♯1̇	2̇	♯2̇	3̇	♯4̇	♯5̇	6̇	7̇

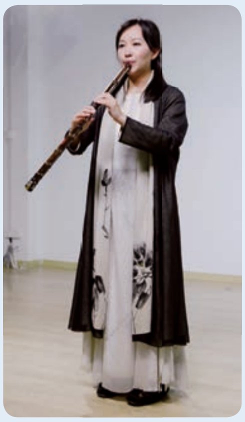


箫的正、背面图

技法导引

箫的吹奏方法

坐式



站式

箫的吹奏口型

箫的吹奏姿势有坐式和站式两种，吹奏时需要保持身体的自然状态。吹奏口型是指吹箫时上下嘴唇所构成的长椭圆形送气孔，也叫风门；口风指通过风门送出的椭圆形气柱；口劲是指控制风门大小、口风缓急的口部力量。

一般情况下，吹低音时风门略大，口风较缓，口劲略松弛；吹中音、高音时风门逐渐收小，口风加急，口劲加大，才能发出良好的音色。

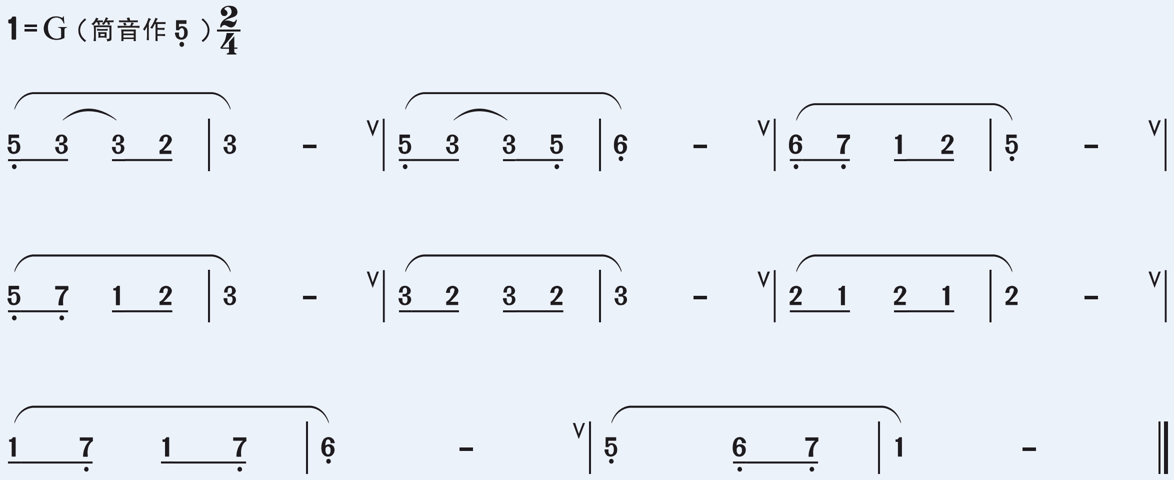
箫的常用音域为两个八度。低音区音色深沉优美，中音区圆润温厚，高音区清晰明亮。常用以表现悠长、恬静、如歌的旋律，多用于独奏、重奏和小合奏。

箫的吹奏动作（以八孔箫为例）：双臂向前，两手持箫（箫管在胸前呈45度下垂，形成等腰三角形），手指按孔略呈弧形，上手全是指肚按孔，下手以小指第一关节指肚与食指、中指、无名指第二关节多肉处按孔，手指与箫管呈自然斜势。要求肩部、臂部、手部及手指自然放松，但须保持一定的控制力。这样运指按孔方有弹性，且能严密不漏气。开放音孔时，手指一般不宜抬得过高或者过低，一厘米左右即可。

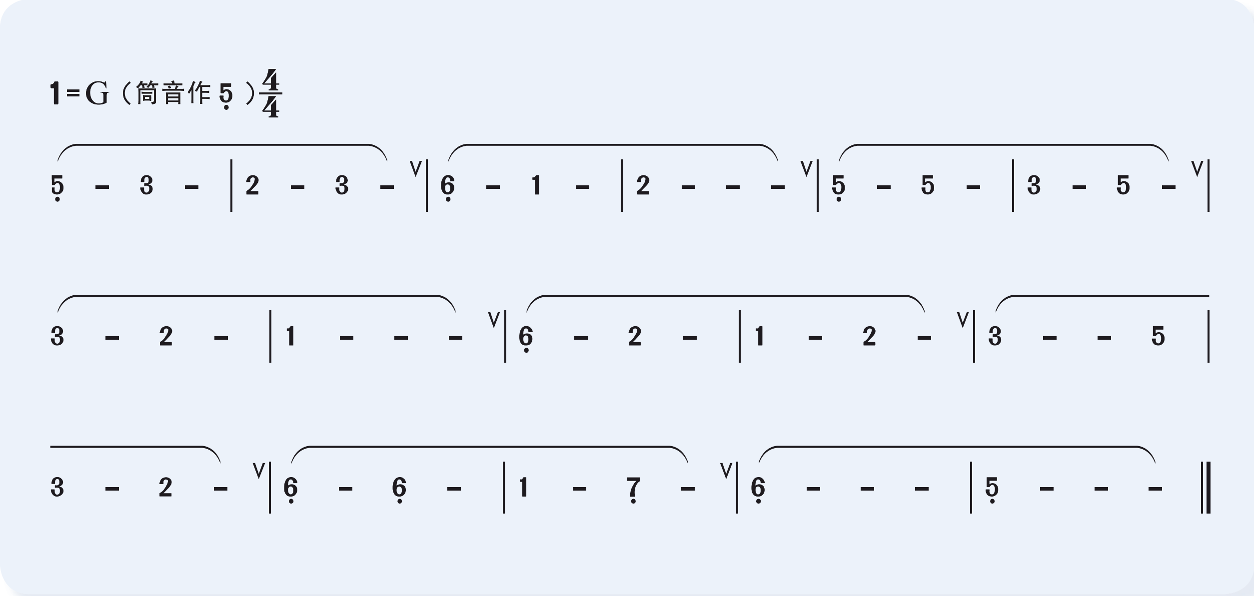
演奏实践

1. 练习曲

（1）练习曲一

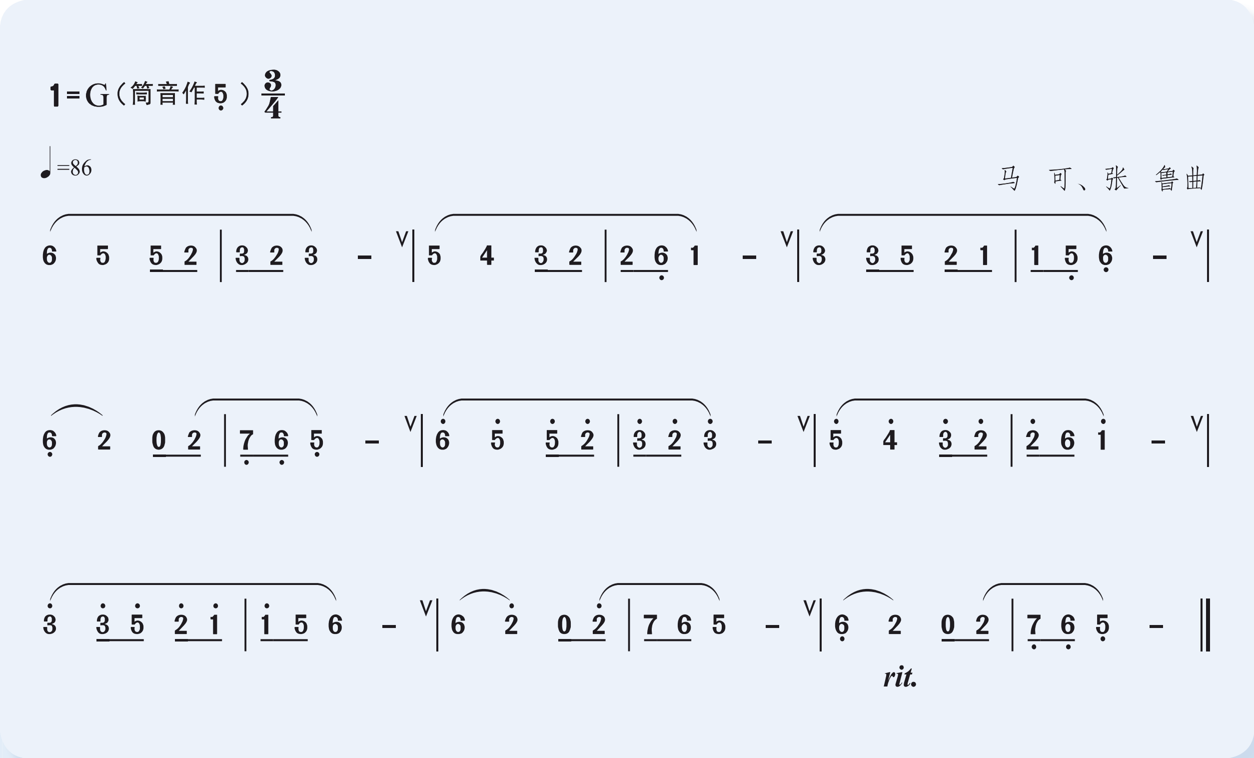


（2）练习曲二

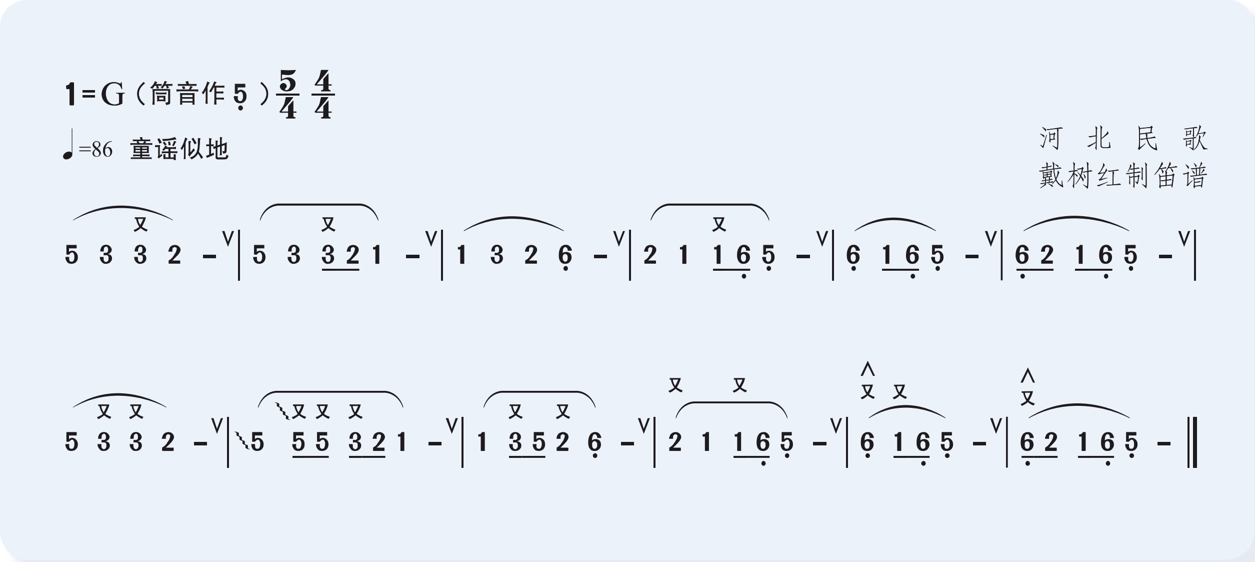


2. 乐曲吹奏

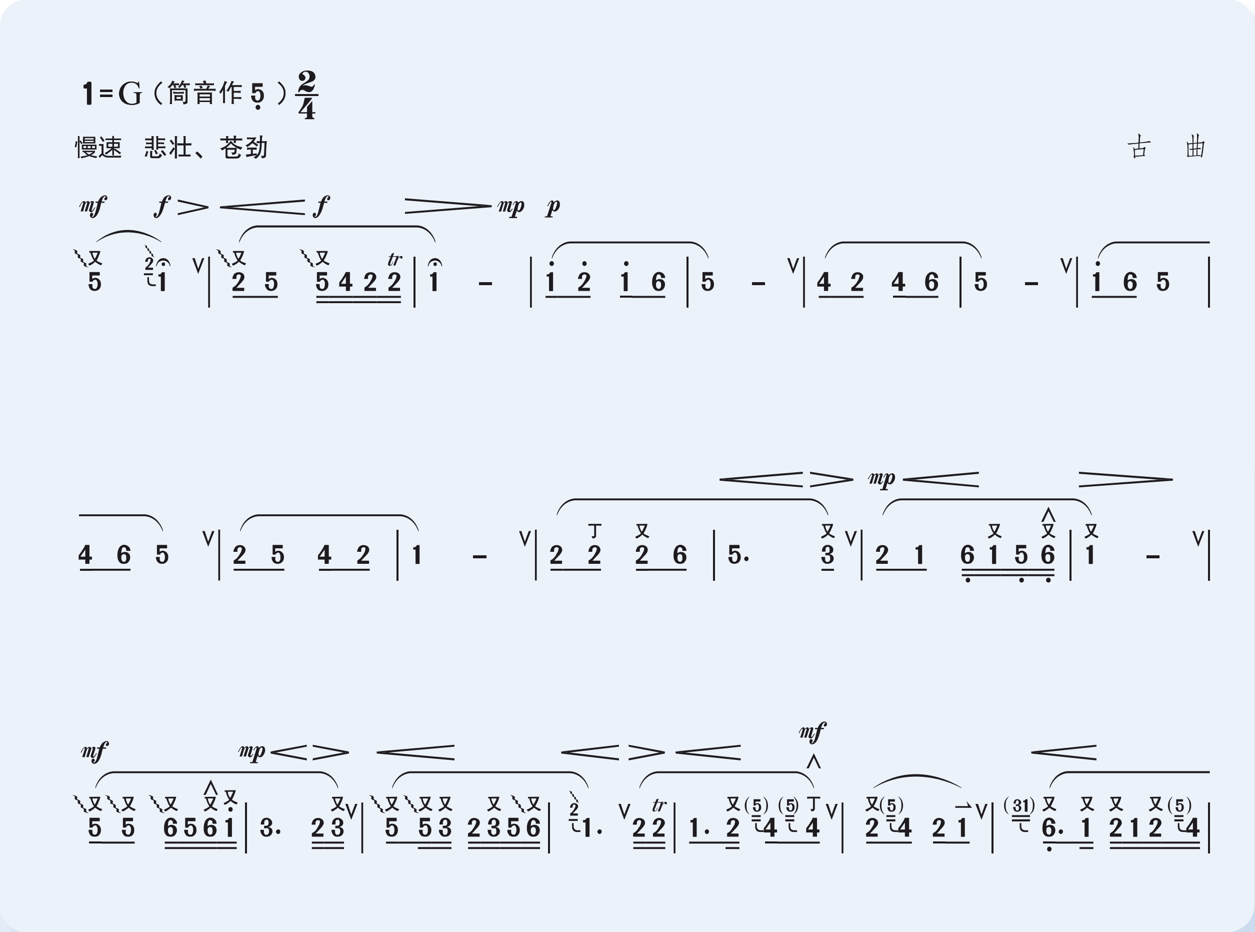
（1）《北风吹》

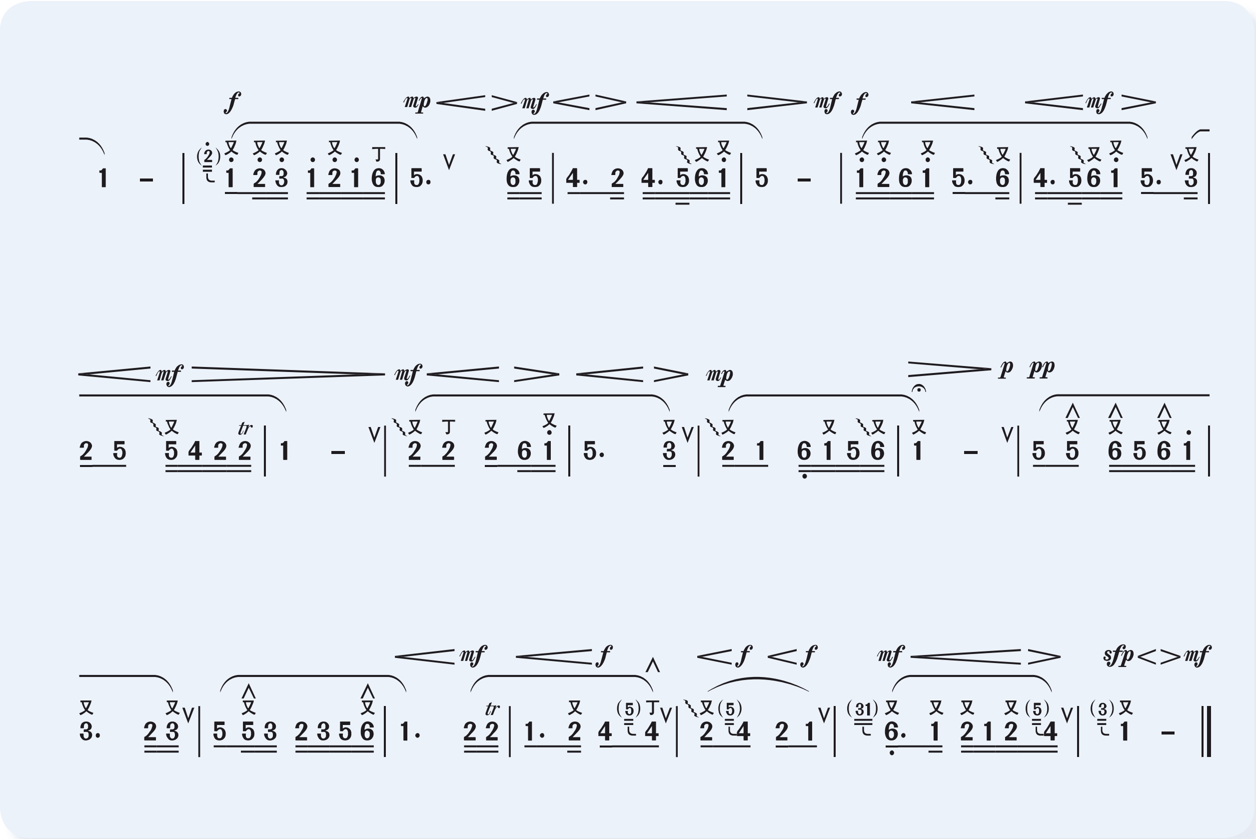


（2）《小白菜》（同度音吹奏练习）



（3）《苏武牧羊》





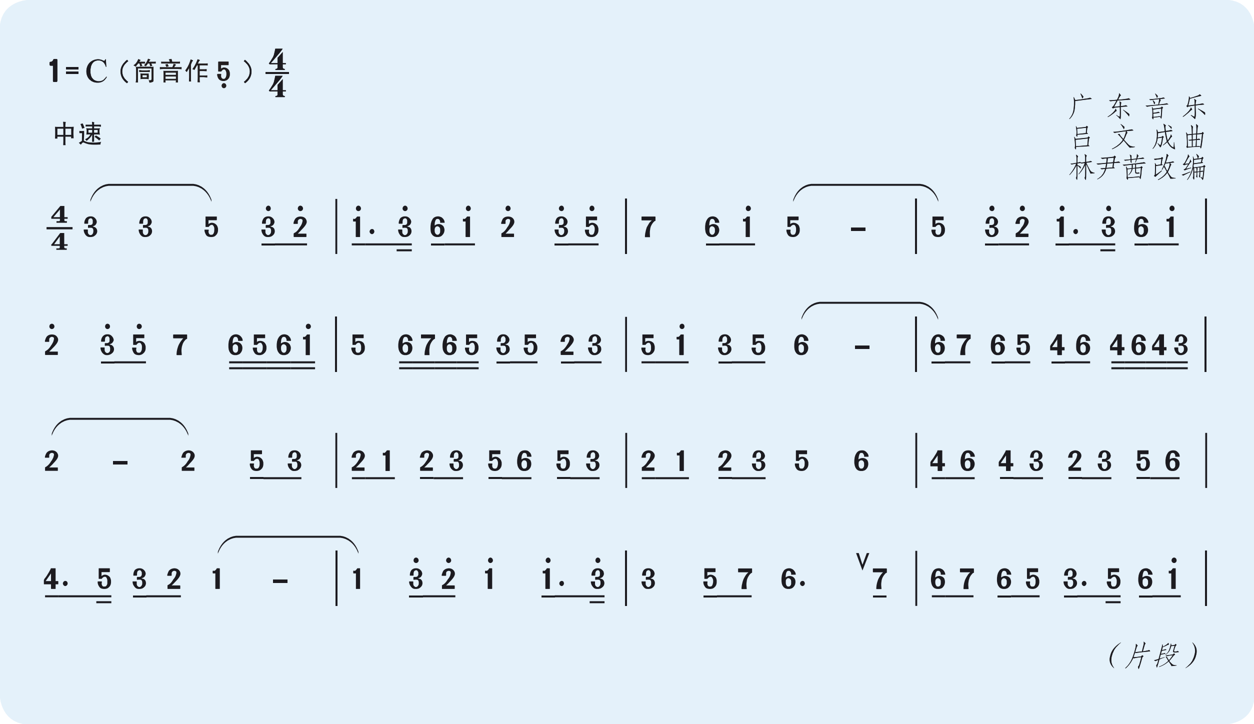
拓展思考

◈ 关于箫的成语有哪些？试与同学分享传统文化中关于箫的故事。

◈ 试寻找影视剧中运用箫的声音，理解在影视场景中使用箫的美学意义。

作品鉴赏

平 湖 秋 月



《平湖秋月》是广东音乐家吕文成的代表作。该曲清新明快、悠扬华美，描写了皎洁秋月清辉下湖面幽静迷人的场景，在晚风轻拂下，湖水波光闪烁。全曲旋律酣畅抒情，婉转旖旎，如诗如梦。

知识百科

广东音乐

广东音乐是流行于珠江三角洲地区的丝竹音乐，在广东民间“八音会”和粤剧伴奏曲牌的基础上逐渐形成。这是一种具有鲜明地方色彩和独特风格的乐种，常规乐器有高胡、秦琴、琵琶、扬琴、洞箫、喉管、笙、木鱼、铃等。代表曲目有《旱天雷》《连环扣》《双声恨》《雨打芭蕉》《步步高》等。

广东音乐演奏形式

人物介绍

吕文成（1898—1981），广东音乐作曲家、演奏家。旅居上海后加入“中华音乐会”，并任霍元甲精武体育会音乐部主事。吕文成不仅在演唱、演奏上造诣深厚，其音乐创作也独树一帜。20世纪30年代，他把二胡的丝弦换为钢弦，采用了两腿相夹琴筒的演奏方法，成功地制成了高胡。代表作有《平湖秋月》《蕉石鸣琴》《渔歌唱晚》《步步高》等。

知识百科

吹管乐器的发声特点

吹管乐器是以空气作为振动体的乐器。中国吹管乐器根据发音方法不同，可分为三类：

（1）气息经由吹孔引起空气柱的振动而发音的，如笛子、箫、埙、排箫等。

（2）气息经过哨片引起空气柱的振动而发音的，如唢呐、管子等。

（3）气息经由簧片引起空气柱的振动而发音的，如笙、芦笙、巴乌等。

中国民间吹管乐非常重视用“气”，正确的呼吸方法对于吹管乐器演奏十分重要，演奏一般采用胸腹式联合呼吸法。

演奏实践

1. 练习曲

（1）中音练习曲

1=G（筒音作 5̣ ）4/4

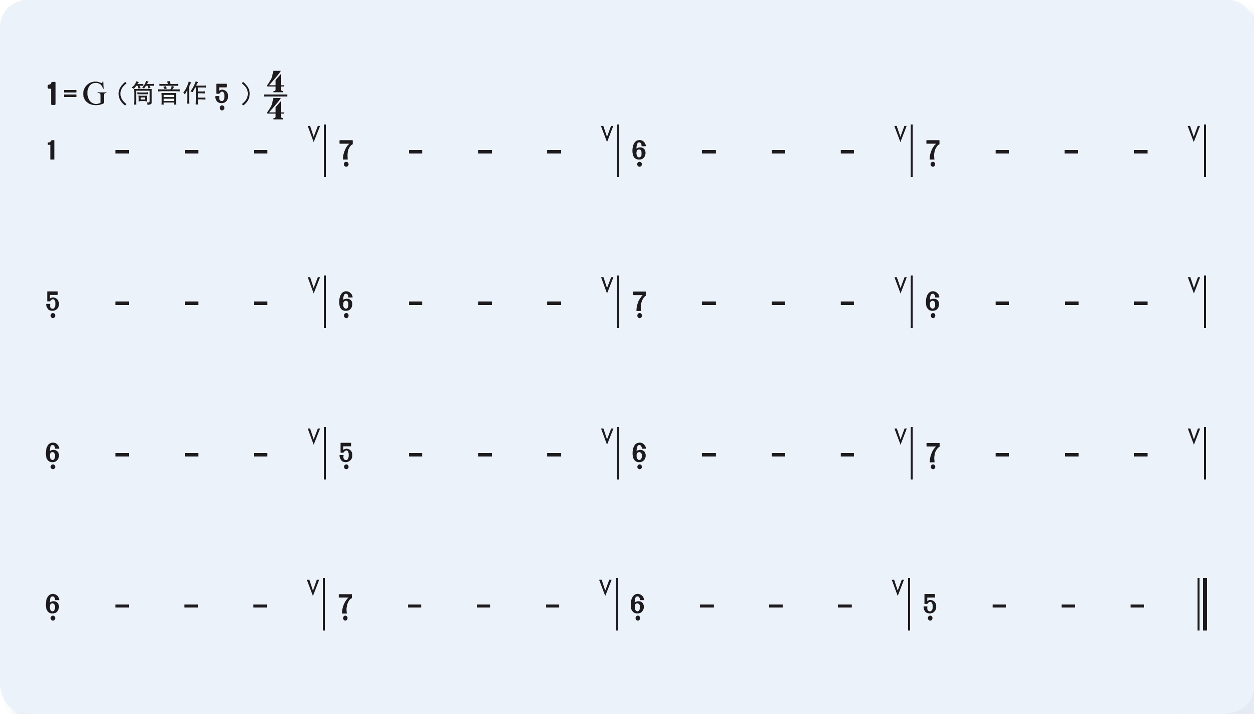
3 - - - ᵛ| 4 - - - ᵛ| 3 - - - ᵛ| 4 - - - ᵛ|

5 - - - ᵛ| 4 - - - ᵛ| 5 - - - ᵛ| 4 - - - ᵛ|

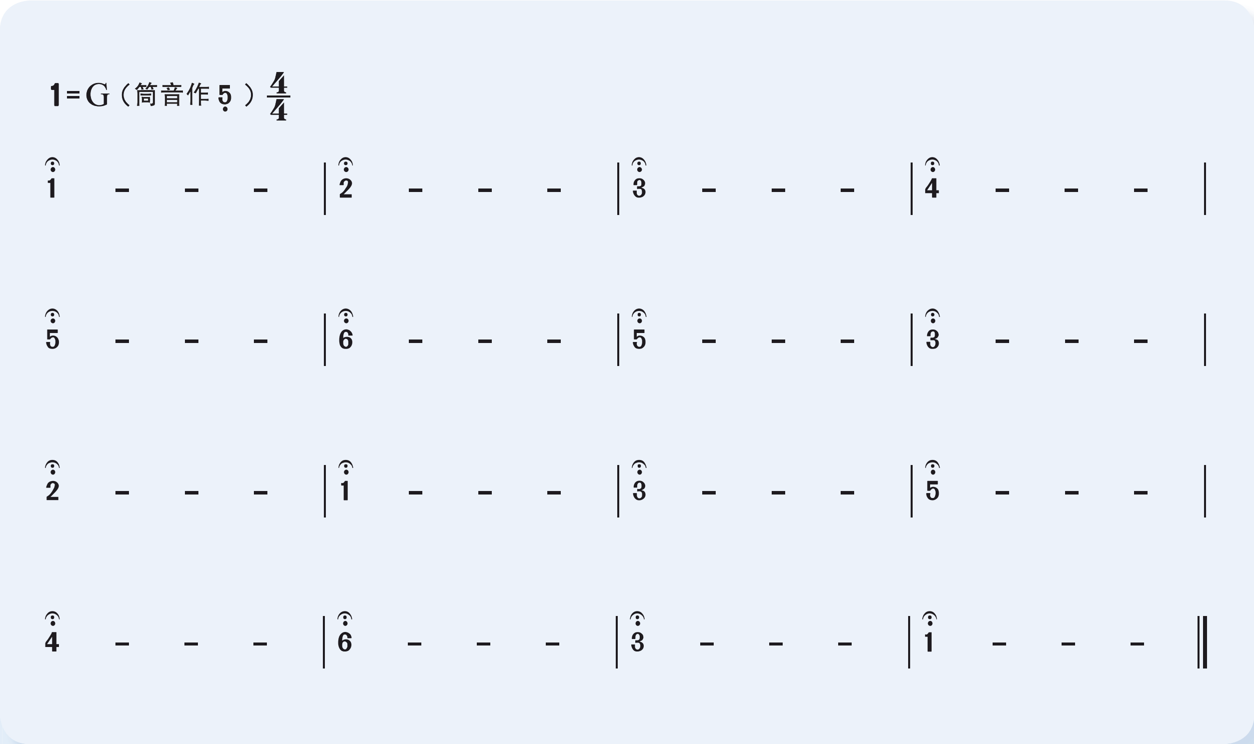
5 - - - ᵛ| 3 - - - ᵛ| 5 - - - ᵛ| 3 - - - ᵛ|

4 - - - ᵛ| 5 - - - ᵛ| 4 - - - ᵛ| 3 - - - ‖

（2）低音练习曲

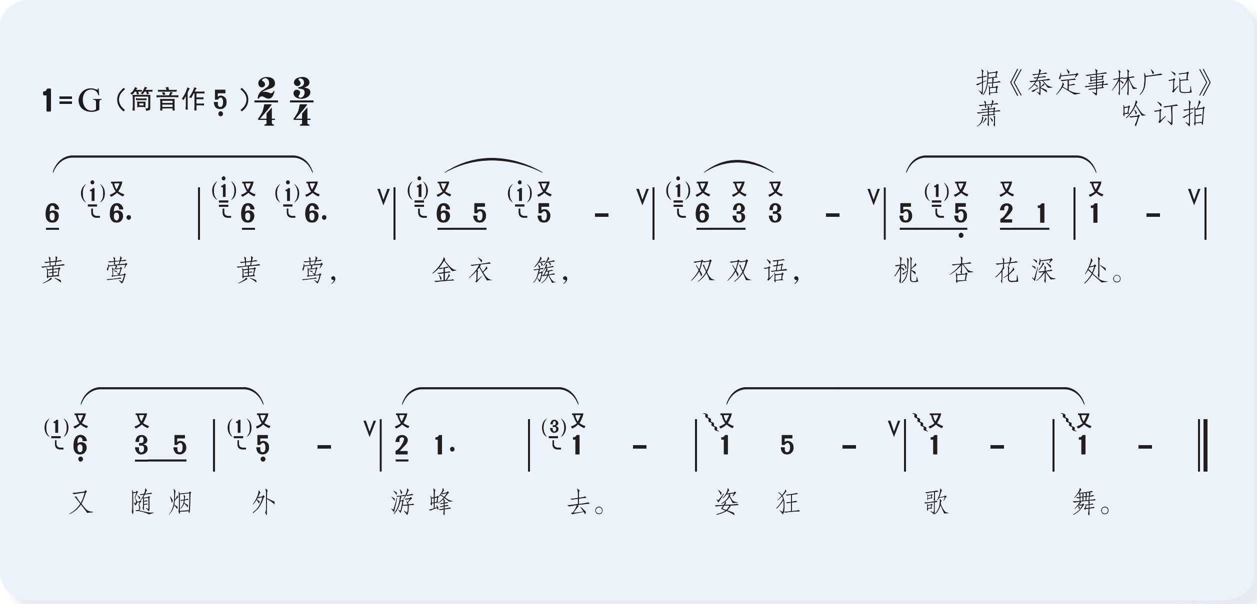


（3）高音练习曲

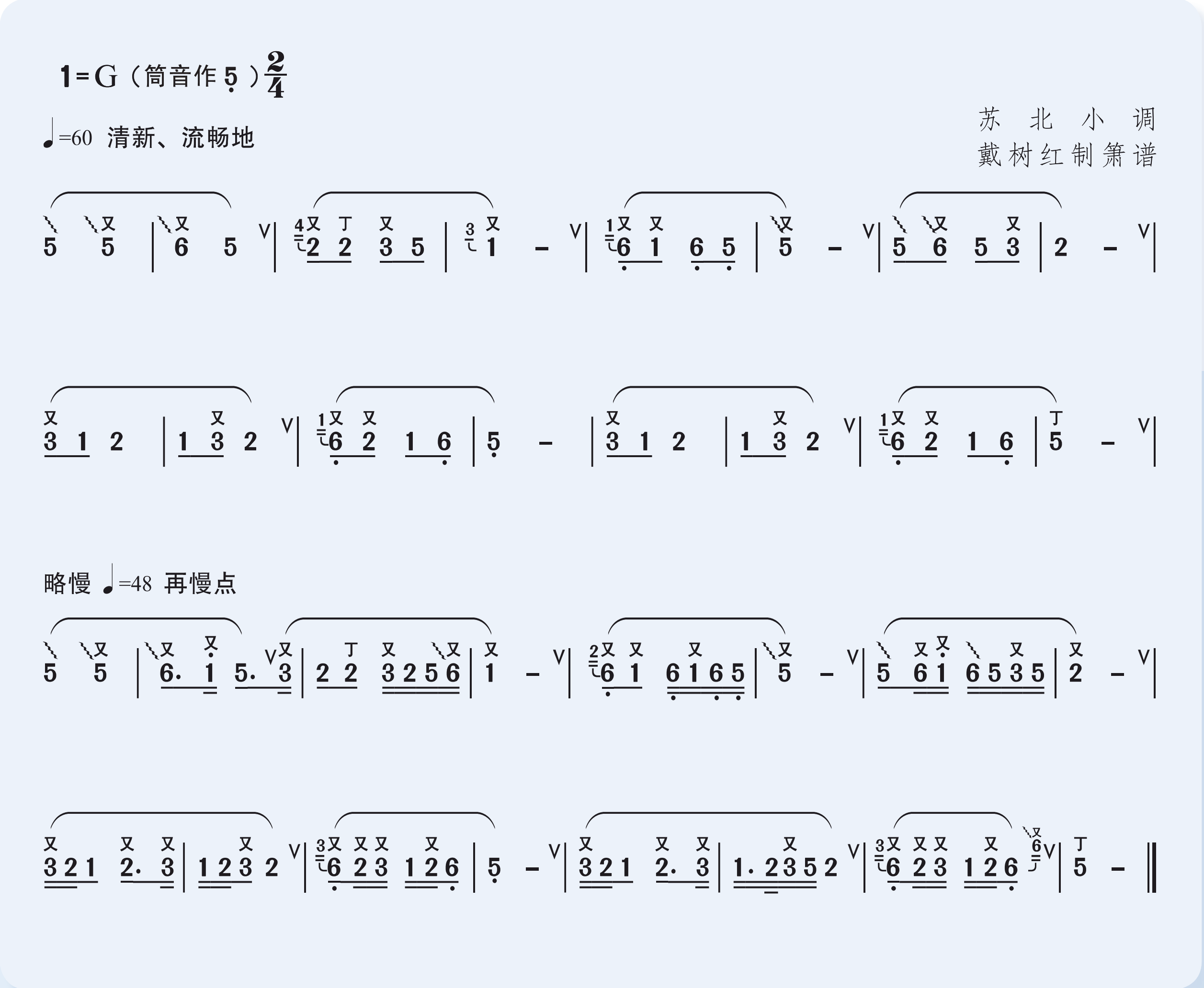


2. 乐曲吹奏

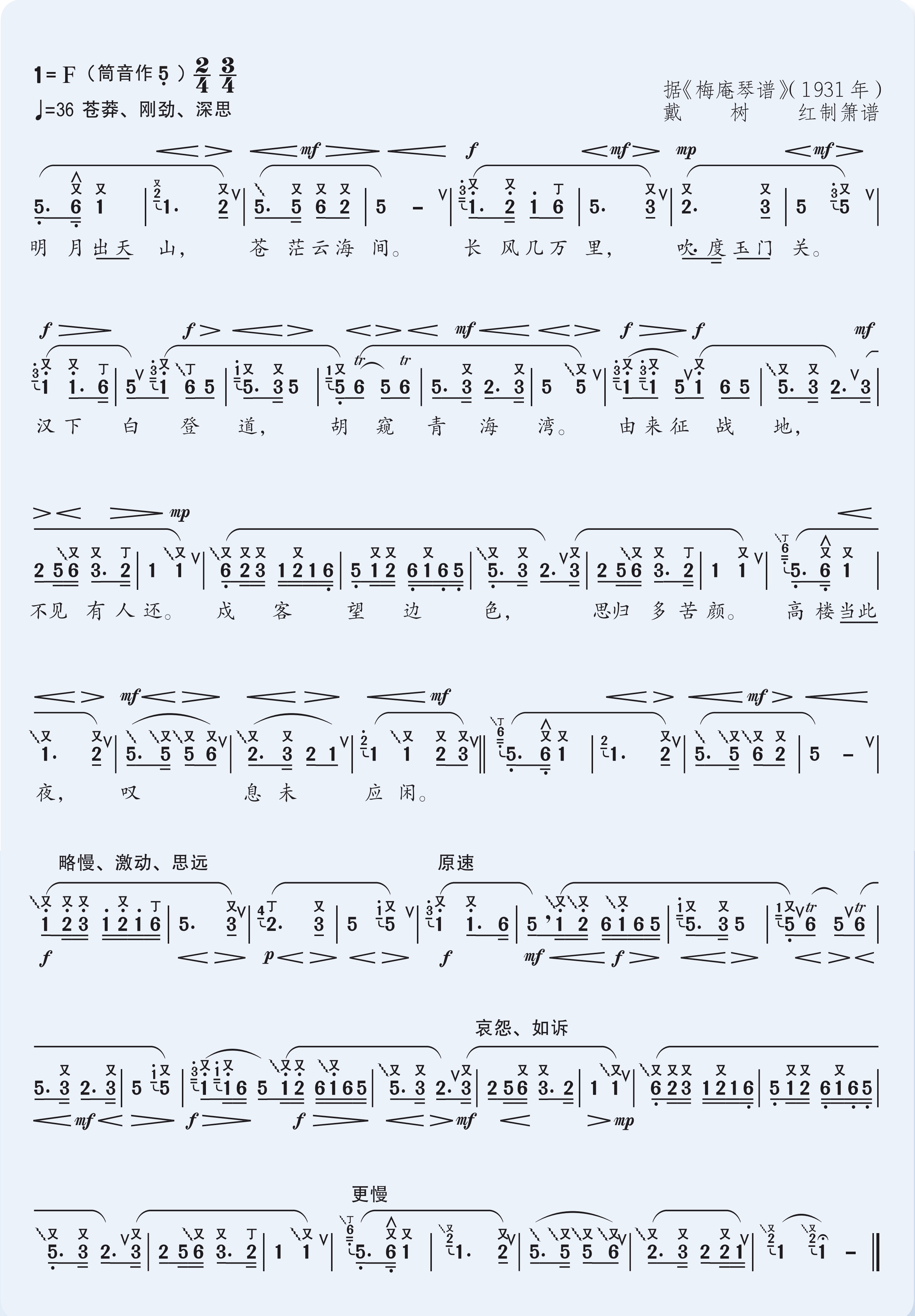
（1）《黄莺吟》



（2）《四季游春》



（3）《关山月》


1 = F（筒音作 5）2/4 3/4
♩=36 苍莽、刚劲、深思
据《梅庵琴谱》(1931 年)
戴 树 红制箫谱
明月出天山，苍茫云海间。长风几万里，吹度玉门关。
汉下白登道，胡窥青海湾。由来征战地，
不见有人还。戍客望边色，思归多苦颜。高楼当此
夜，叹息未应闲。
略慢、激动、思远
原速
哀怨、如诉
更慢

拓展思考

◈《平湖秋月》最初为广东音乐代表作，后被改编为钢琴独奏曲和箫曲。请听赏并讨论不同演奏版本在艺术表现上的特色。

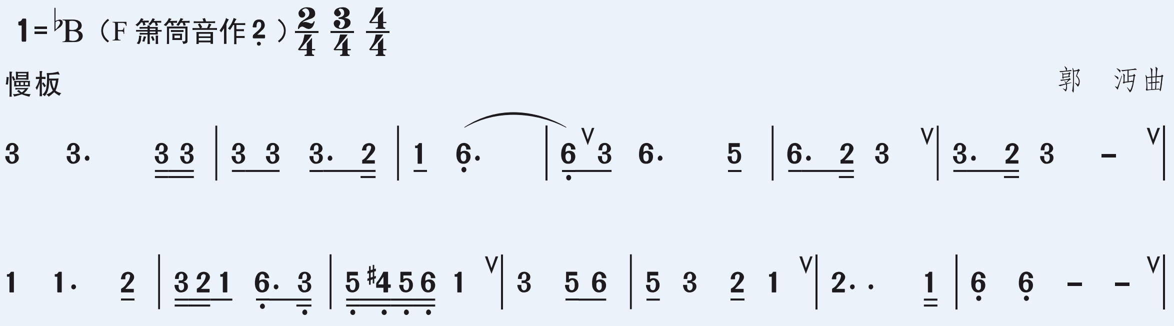
◈ 自古以来，借景抒情的艺术表现手法已成为一条连绵不断的“文脉”。请搜集相关历史文献中的绝妙佳句，体会诗情、画意和音乐之间的艺术通感。

第二节

音色与技巧
——儒雅华美的表达

作品鉴赏

泛 沧 浪



《泛沧浪》原为古琴曲，常作为《潇湘水云》的序曲，意指“志在驾舟于五湖”。音乐曲风飘逸，使人进入碧波荡漾、烟雾缭绕的意境。该曲的旋律音调用箫来表现，别有一番意蕴。在飘然出世的禅意中，作者流露出忧国忧民、世事变迁的感慨。

湖景

人物介绍

郭　沔（1260—1274），字楚望，南宋杰出的古琴演奏家、作曲家。他不仅收集整理了许多流传于民间的琴曲，还写有不少新作。代表作有《潇湘水云》《秋鸿》《飞鸣吟》《泛沧浪》《春雨》《一再行》等。郭沔被尊为浙派古琴创始人。

演奏实践

1. 练习曲

（1）练习曲一

1=G（筒音作5̣）$\frac{4}{4}$

5̣ - 6̣ - | 7̣ - 1 - ∨| 2 - 3 - | 4 - 5 - ∨| 6̣ - 7̣ - | 1 - 2 - ∨|

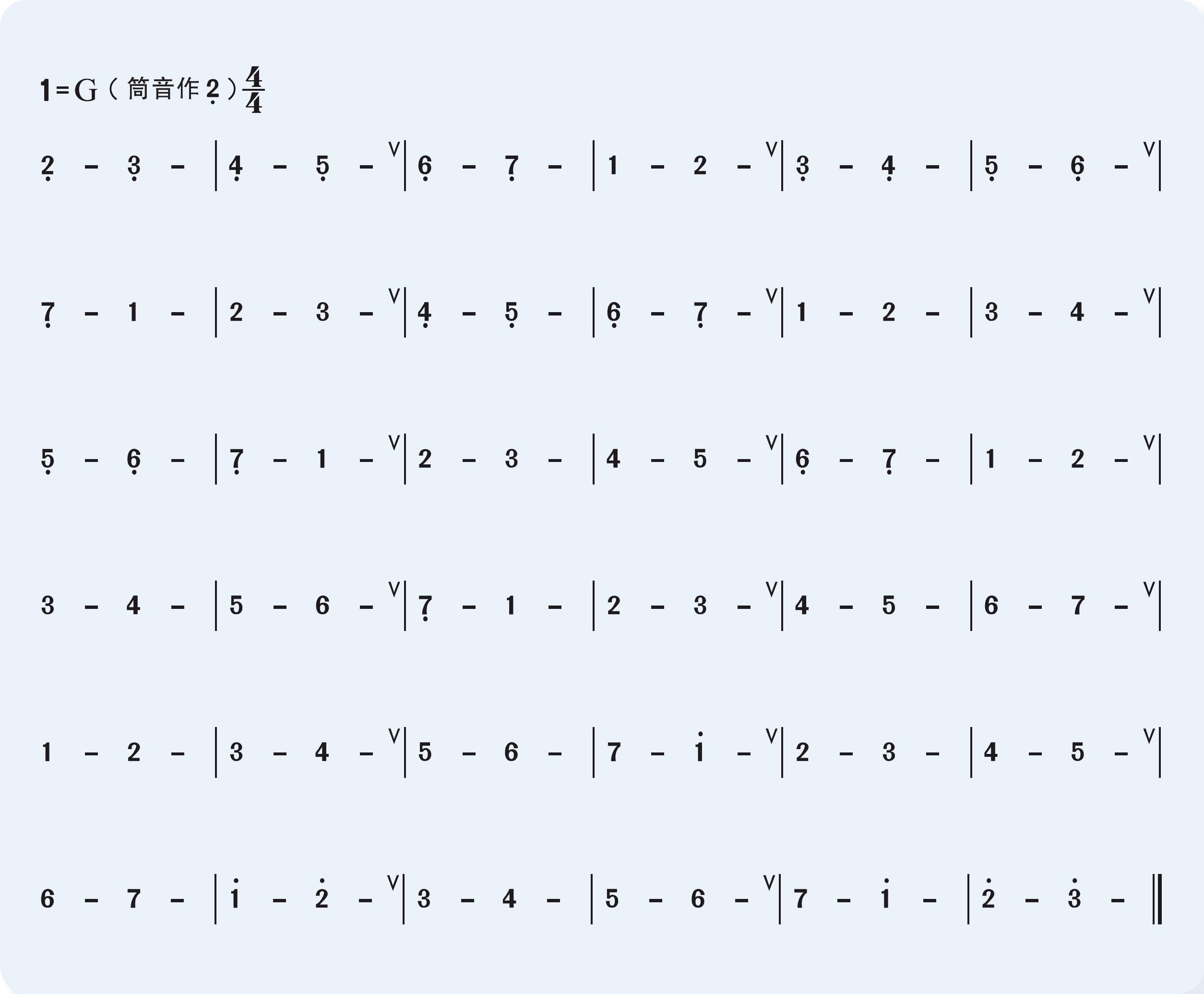
3 - 4 - | 5 - 6 - ∨| 7̣ - 1 - | 2 - 3 - ∨| 4 - 5 - | 6 - 7 - ∨|

1̇ - 7 - | 6 - 5 - ∨| 4 - 3 - | 2 - 1 - ∨| 7 - 6 - | 5 - 4 - ∨|

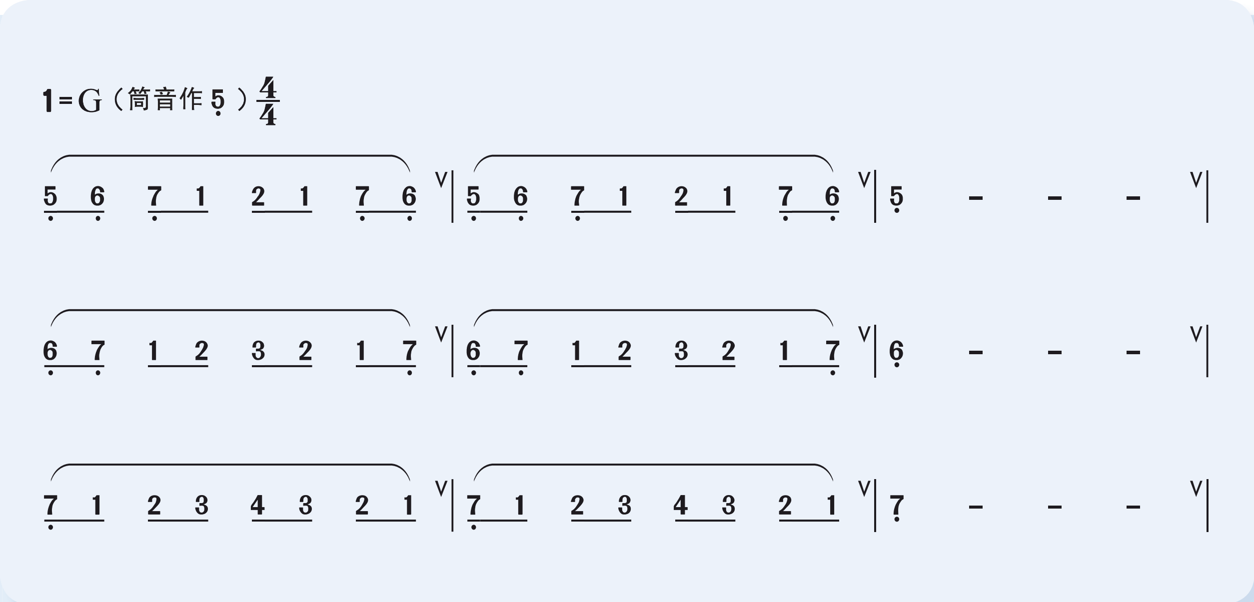
3 - 2 - | 1 - 7̣ - ∨| 6 - 5 - | 4 - 3 - ∨| 2 - 1 - | 7̣ - 6̣ - ∨|

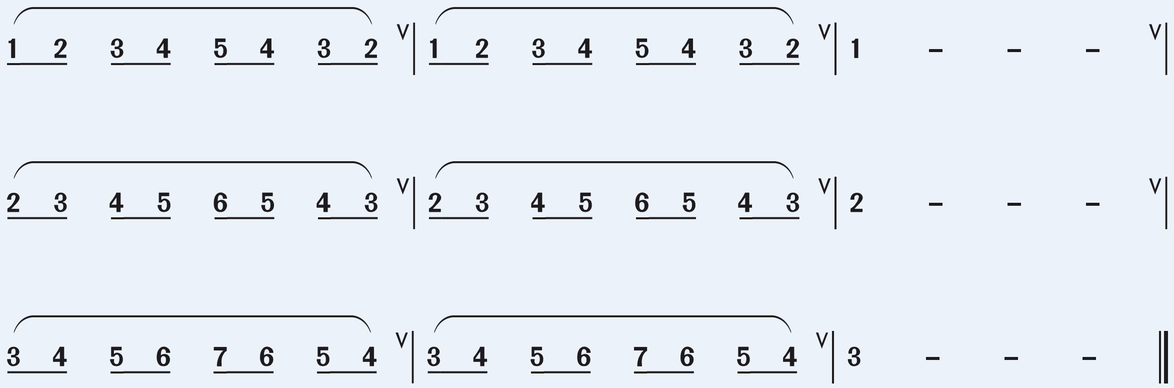
5 - 4 - | 3 - 2 - ∨| 1 - 7̣ - | 6̣ - 5̣ - ‖

（2）练习曲二



（3）练习曲三



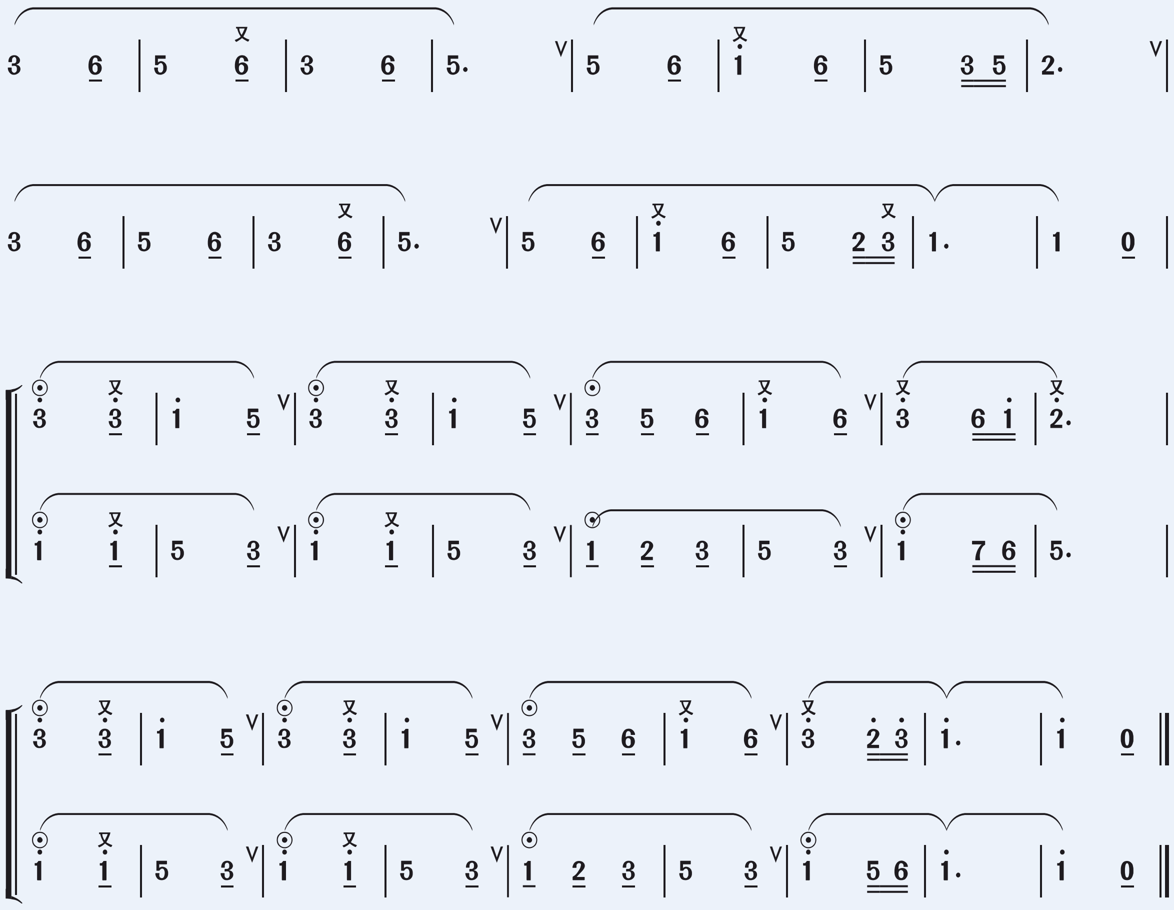


2. 箫二重奏《渔船》

1=G（筒音作$\underset{\cdot}{5}$）$\frac{3}{8}$

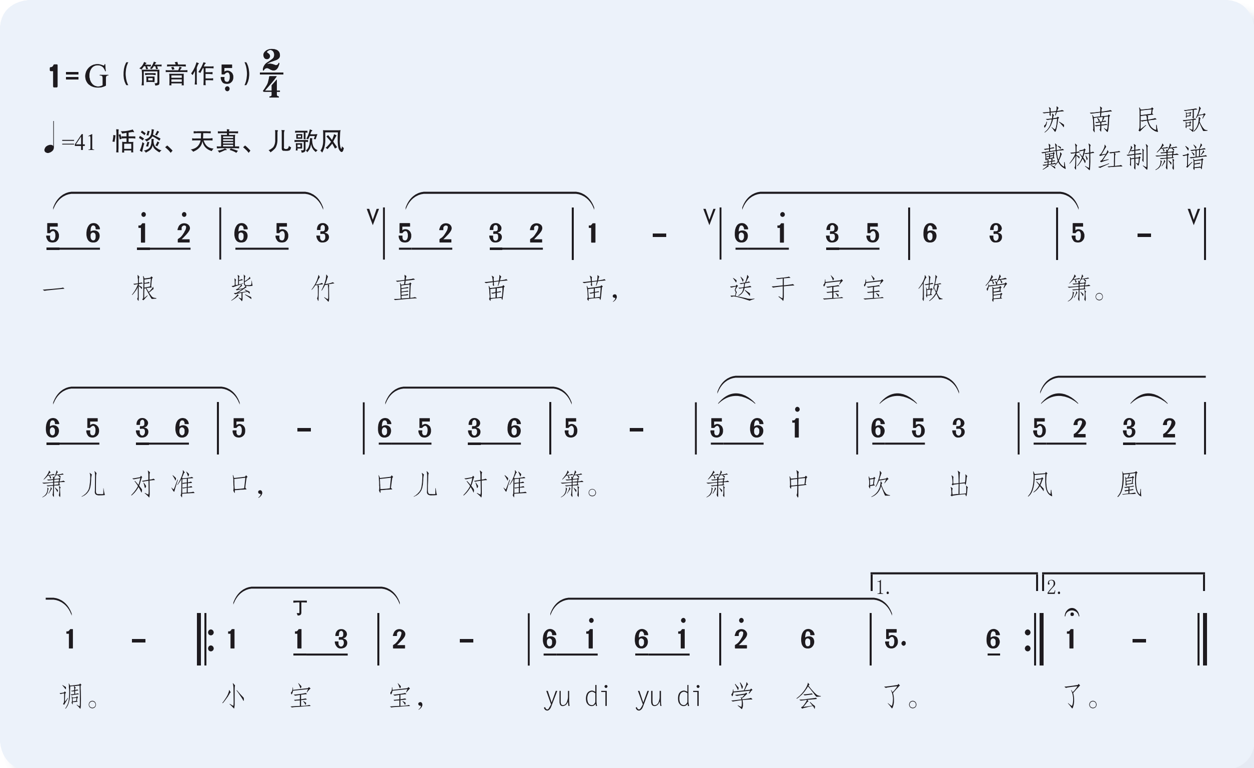
♩.=48 欢愉、自在地

严 金 萱曲
戴树红制箫谱

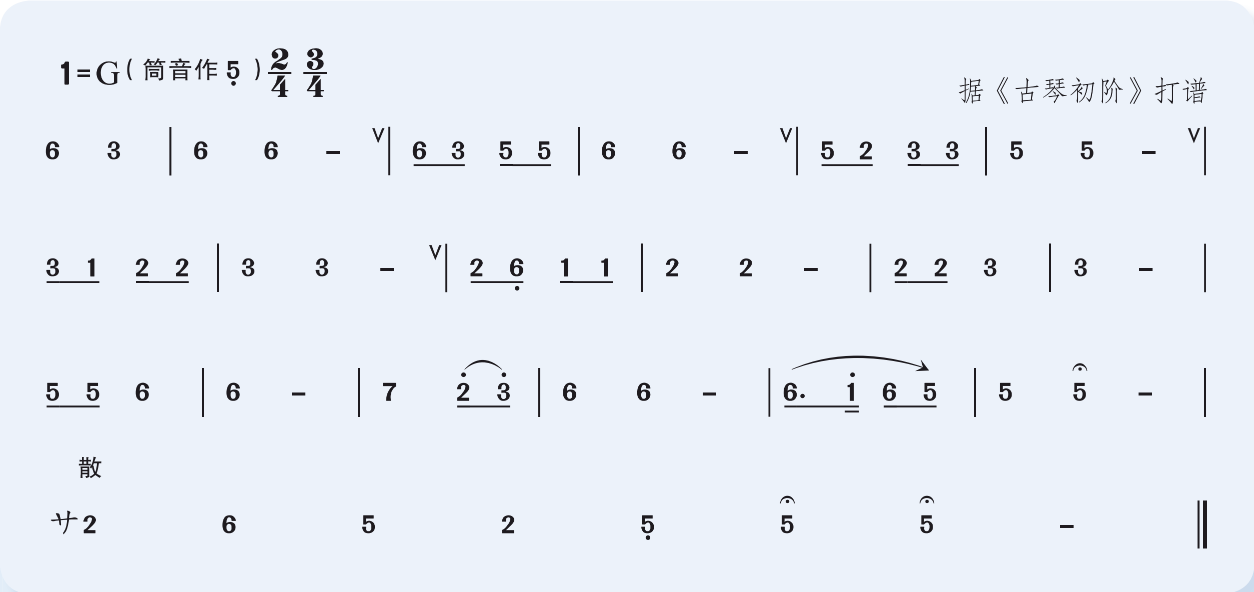


3. 乐曲吹奏

（1）《箫》



（2）《仙翁操》



拓展思考

- 同为吹管乐器，箫与笛的音色有何差异？
- 箫的音色具有良好的亲和性，与其他乐器的配合度较高，比较适合作为重奏乐器使用。试从音色、气质等方面思考箫与古琴配合的可能性。

作品鉴赏

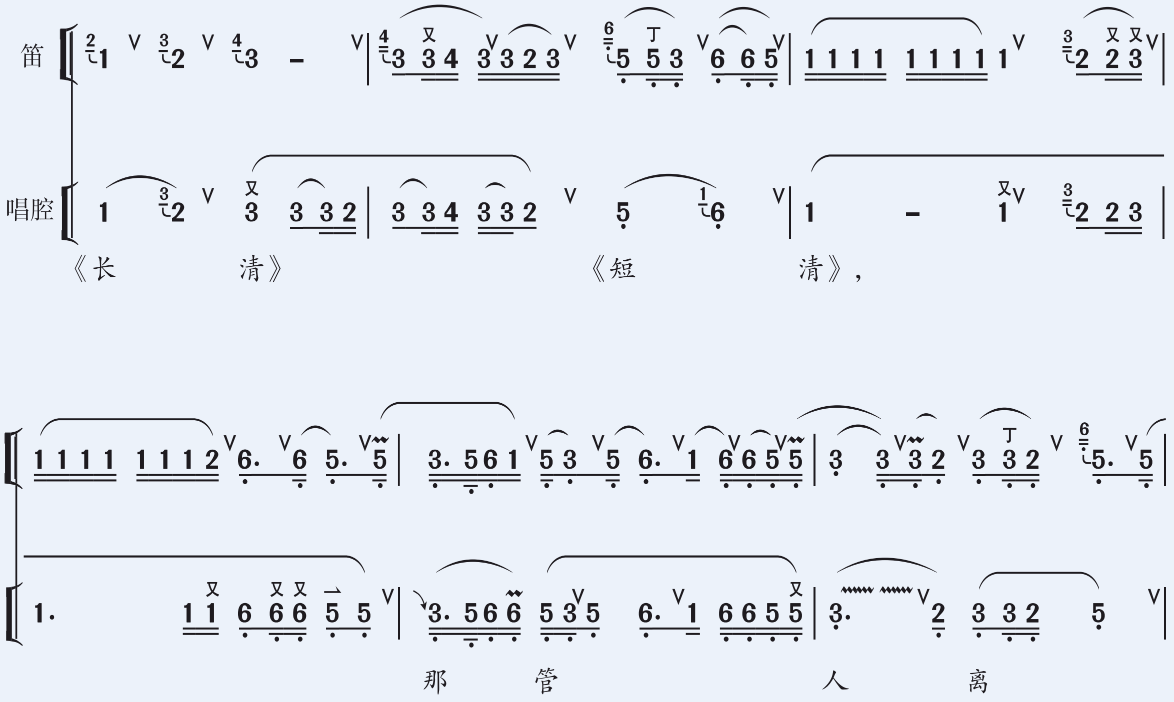
朝　元　歌

1=G（筒音作2）$\frac{4}{4}$

（正宫调）

樊伯炎司笛
张静娴演唱
戴树红记谱

【庄板】♩=44 高洁、典雅地



（片段）

《朝元歌》原为昆曲剧目《玉簪记·琴挑》中的唱段，抒发了古代女子冲破封建礼教束缚，向往自由的情怀。这首乐曲音域主要在中低音区，对训练音色、打好演奏基础颇为有益。用气宜深、稳、舒缓，低音要深沉浑厚。演奏要深情而委婉，讲究抑扬顿挫，使之富有昆曲韵味。

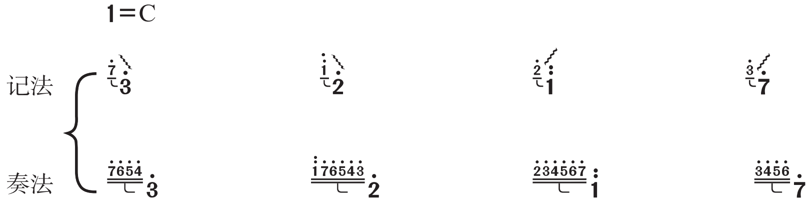
《玉簪记》演出剧照

技法导引

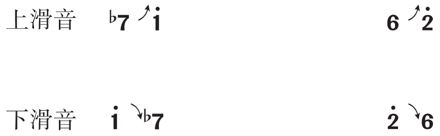
箫的指法技巧

（1）叠音“ㄡ”：即先后出现的两个同度音，为达到气息连吹的目的，在吹出第一个本音后，在本音孔上方相邻音孔或间隔一个音孔处快速开按一下，以分开两个同度音。该指法关键在于手指需具有弹性，开得极低，动作极快。

（2）历音“⑊”：即从某音开始，按指极快地依次向上开放，或依次向下按闭连续级进至本音的演奏指法。自上而下由高到低的叫下历音“⑊”，自下而上从低到高的叫上历音“⑊”。初学时可将速度放慢，分清每个音，待指法熟练后渐快。例如：



（3）滑音“↗↘”：即按指在音孔上向上或向下滑动，逐渐开放或按没，从而产生滑音的效果。从低向上谓之上滑音“↗”，从高到低谓之下滑音“↘”。

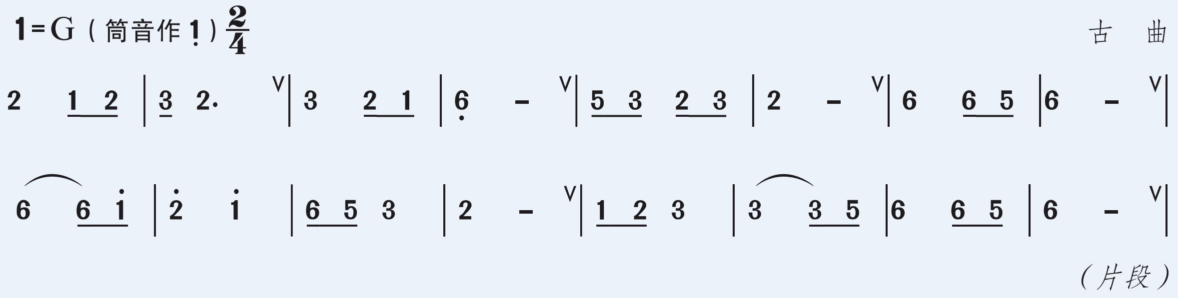


（4）颤音“tr”：颤音由本音与上方二、三、四度音迅速而均匀交替出现，其特点为连续不断、时值长，可持续一拍到数拍之久。练习颤音时手与手臂的肌肉要自然放松，手指的连续开按动作要具有弹性，迅速且均匀持久。手指开得低，距离音孔越近，动作越快，效果越好。

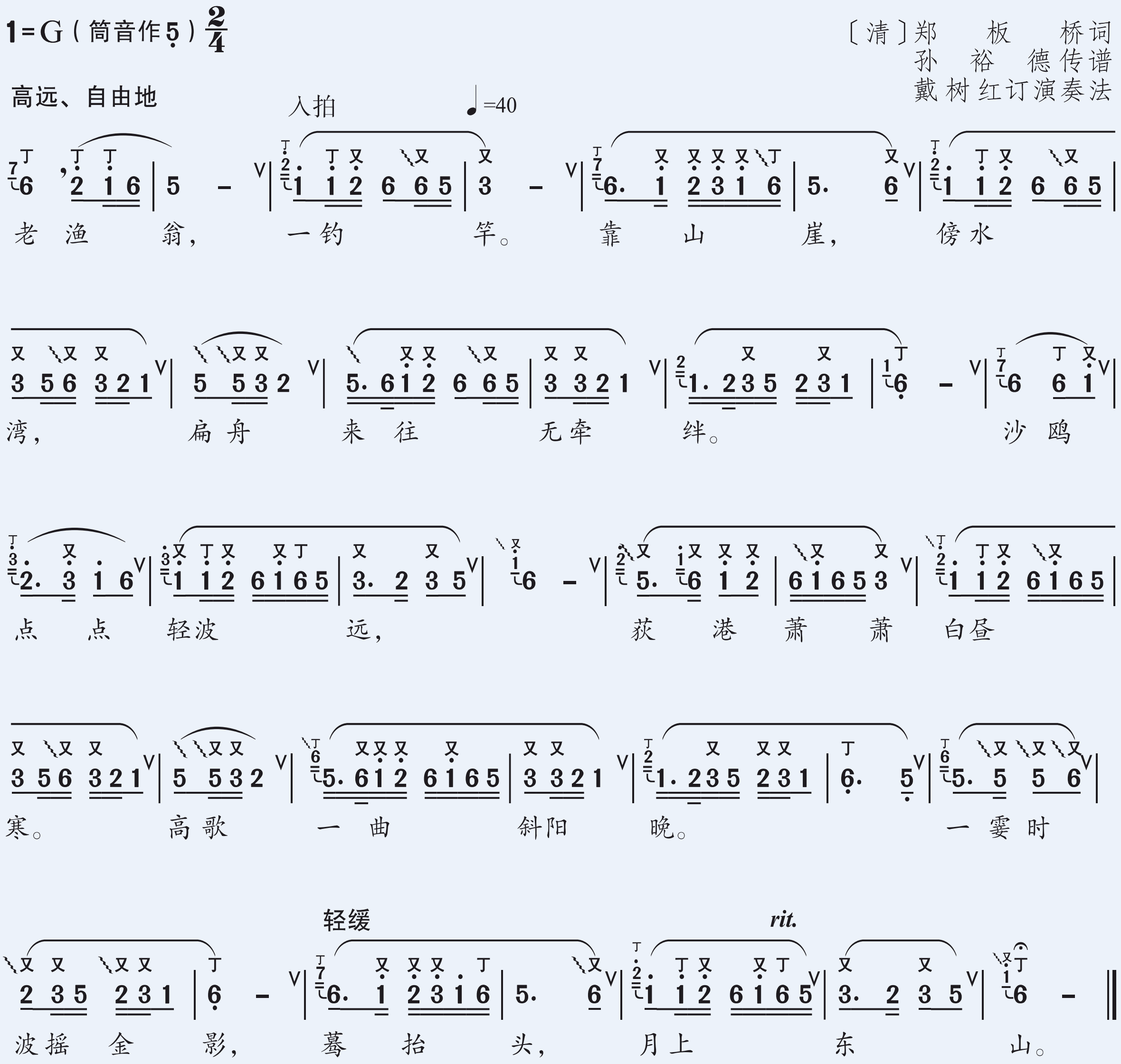
演奏实践

乐曲吹奏

1.《长歌行》



2.《道情》



拓展思考

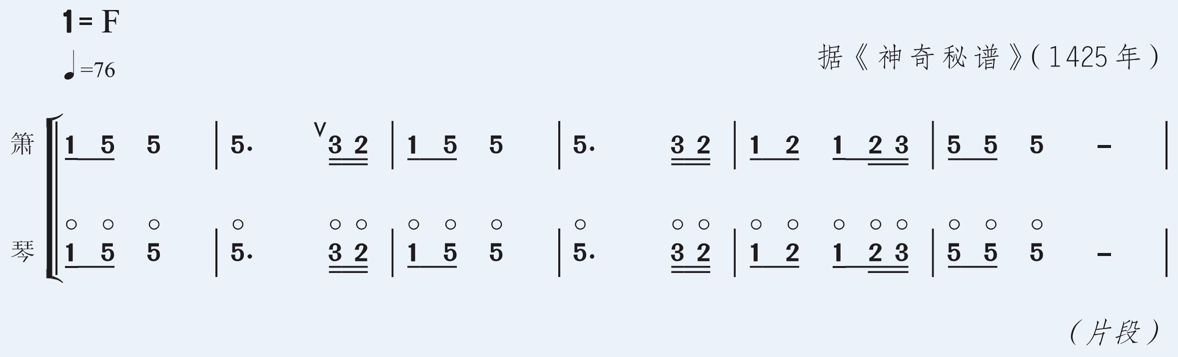
◈ 听赏昆曲片段，讨论箫在昆曲中的意义。

第三节

琴箫和鸣
——投契好友的对话

作品鉴赏

梅花三弄（琴箫合奏）



古曲《梅花三弄》既有琴与箫的独奏形式，也有琴箫合奏的形式。其艺术表现各有千秋。琴箫合奏时，箫的旋律在“二弄”时往往采用倍高音吹奏，可凸显梅花凌寒傲雪盛开的情景。此曲在合奏时，需要平衡古琴与箫之间的声韵和谐关系。

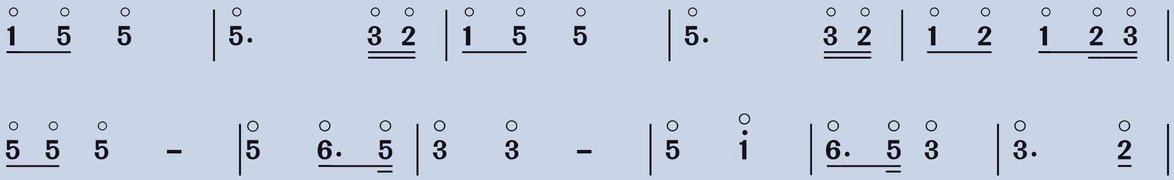
知识百科

《梅花三弄》的不同版本

当今所能听到的《梅花三弄》音乐，是通过琴人、琴家打谱才世代传承下来的。目前可寻找到最早的《梅花三弄》音响，是20世纪40年代由上海今虞琴社录制的唱片。至今有三种不同打谱的《梅花三弄》版本录音较为优秀，它们是：吴景略演奏本，谱自《琴谱谐声》(1955年录音)；张子谦演奏本，谱自《蕉庵琴谱》(1986年录音)；卫仲乐演奏本，谱自《蕉庵琴谱》(约20世纪40至50年代录音)。

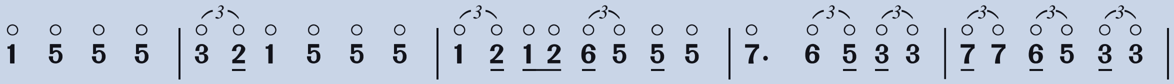
1 = F

吴景略演奏本



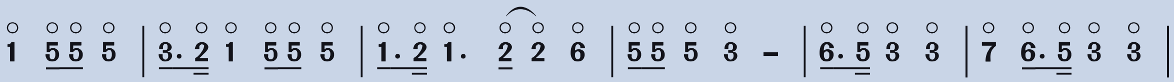
1 = F

张子谦演奏本



1 = F

卫仲乐演奏本



雅　箫

雅箫，即琴箫，其名初见于《今虞琴刊》，是彭祉卿为与古琴合奏所创制的一种八孔箫。指法与箫相同，实际音高比传统箫低大二度，为F定调，因此与古琴的配合极为和谐。雅箫管径较细，指孔和吹孔亦较小，因其出音较细而文雅，故被称作“雅箫”。

作品鉴赏

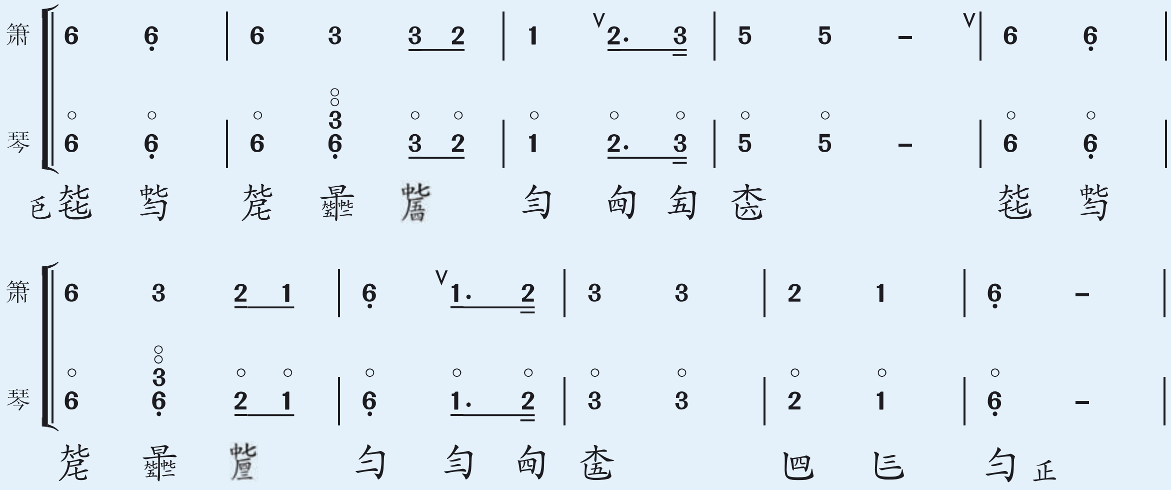
平 沙 落 雁

1 = F

正调定弦：5 6 1 2 3 5 6

据《古音正宗》琴谱（1634 年）

【一段】

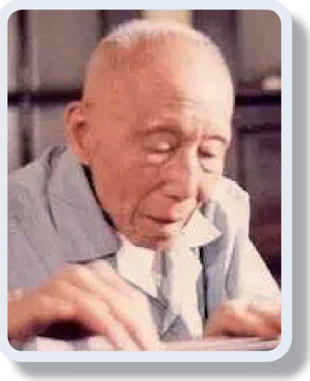


（片段）

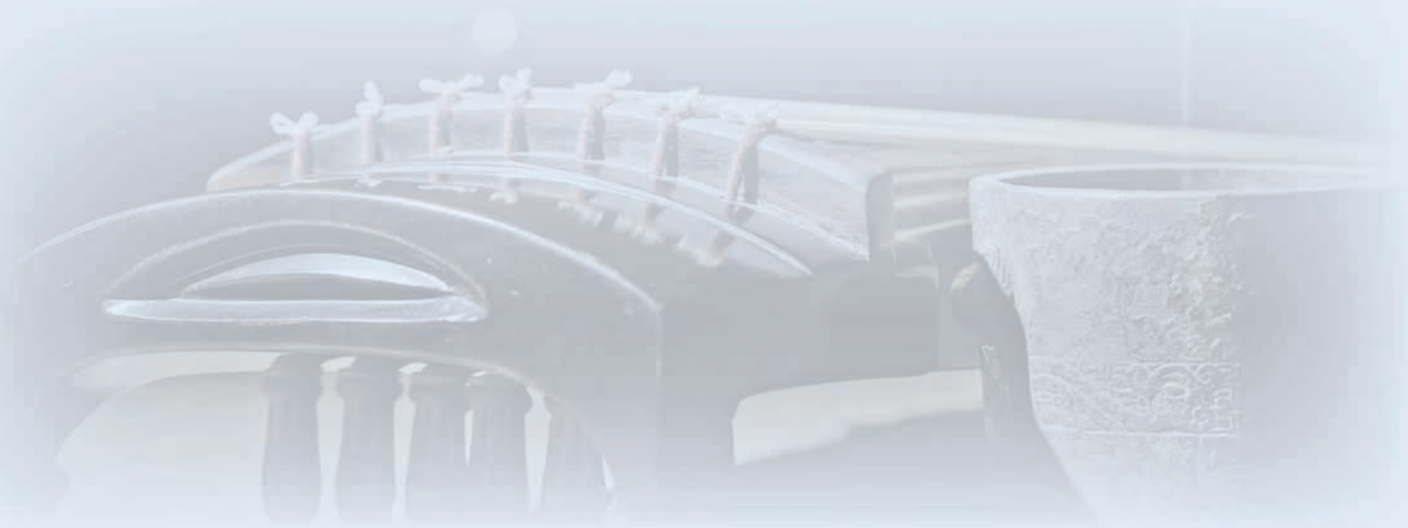
《平沙落雁》最早可见于1634年（明崇祯七年）刊刻的《古音正宗》琴谱，名为《雁落平沙》。现在流传的各版本大多包含七段，主要音调和音乐形象大致相同，旋律起伏，绵延不断。

该曲基调静美，但静中有动。平沙落雁的形象符号经过长期发展与演变，承载了浓厚的中国传统文化理念，被赋予了思念、淡泊、高远、悲秋伤怀等各种各样的符号意义和情绪。琴曲《平沙落雁》演奏手法丰富，大量运用左手的吟、猱、绰、注、撞、逗以及连续的上下、进复、退复等走手音，旋律气韵悠远，透着清微淡远的意境。箫的吹奏对气息的运用是技术上的考验，琴箫合奏时须达到气韵和谐的效果。此曲合奏要点在于琴音极富颗粒性，剔透如珍珠；箫音不绝如缕，恰似一条条细线，贯穿于散落的珍珠中。琴、箫独奏，其效果和意境都不如琴箫合奏来得贴切、深远。

人物介绍

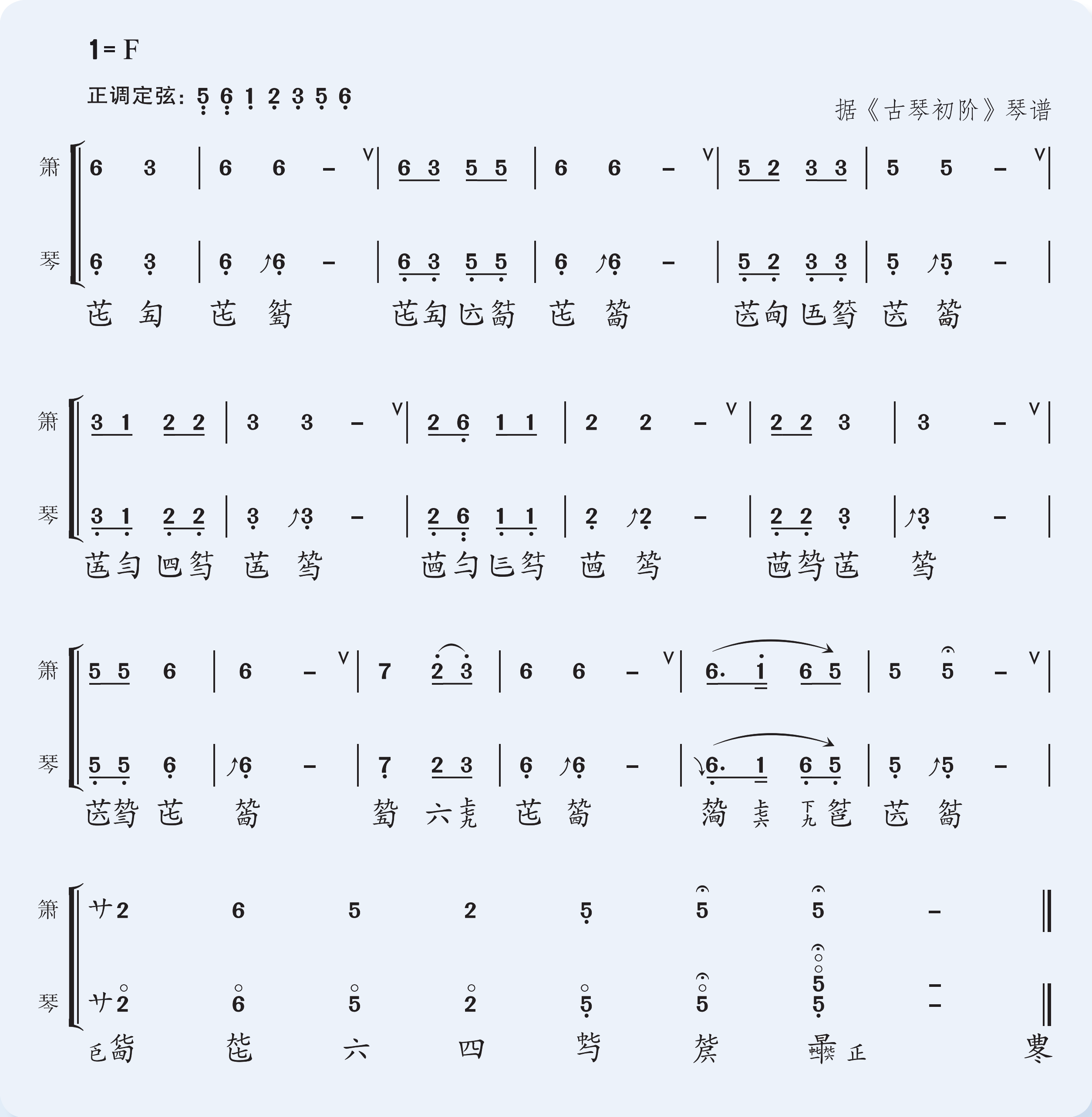


张子谦（1899—1991），广陵派琴家第十代传人。张子谦曾在上海结识著名琴家查阜西、彭祉卿，并与他们切磋交流，结为知音。1936年三位琴家成立今虞琴社，半个世纪以来在古琴界影响甚广。1961年张子谦与查阜西、沈草农合著中华人民共和国成立后第一本古琴初学教材《古琴初阶》，第一次将简谱与减字谱对照于书中，由音乐出版社出版。1956年张子谦调入上海民族乐团任古琴演奏，1988年被天津音乐学院聘为名誉教授，为古琴音乐的理论研究、打谱与教学作出了卓越贡献。



演奏实践

琴箫合奏《仙翁操》



在古琴演奏和箫吹奏的基础上，尝试进行琴箫合奏。

两件乐器合奏之前，先分别听一遍对方的独奏，感受其中乐句的韵律。箫的音量要与琴声的音量配合，切不可音量过大，努力尝试与合作搭档配合默契。

（琴：正调，即 F 调；箫：使用雅箫进行琴箫合奏。）

拓展思考

◈ 试将琴与箫合奏的方式，以及钢琴与小提琴、长笛与竖琴的合奏方式进行比较，探究不同文化背景下乐器组合形式之间的音乐审美差异。

作品鉴赏

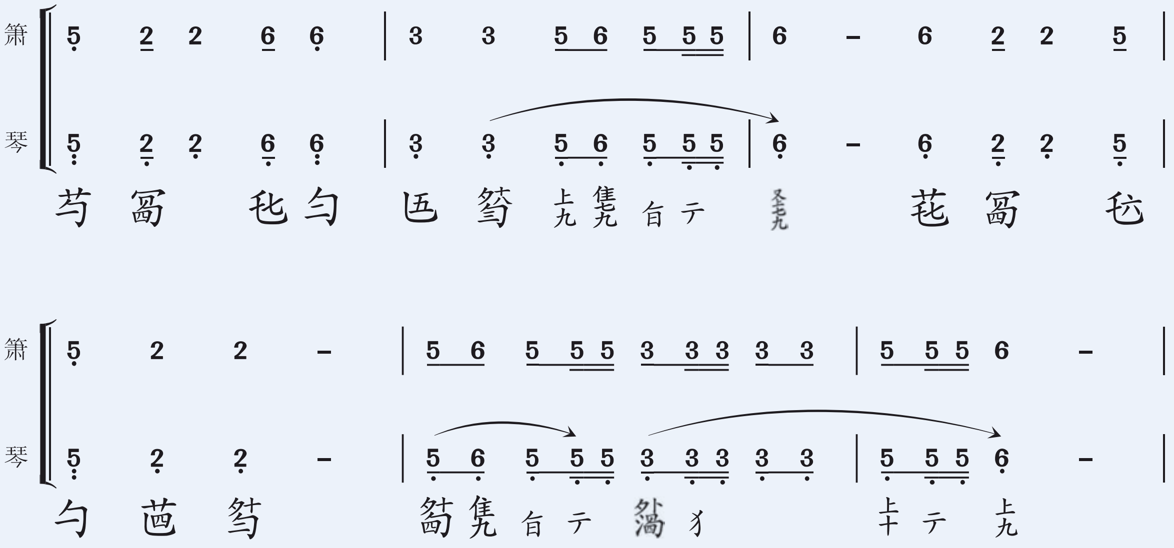
渔 樵 问 答

1= F

正调定弦：$\underset{\cdot\cdot}{5}$ $\underset{\cdot\cdot}{6}$ $\underset{\cdot}{1}$ $\underset{\cdot}{2}$ $\underset{\cdot}{3}$ $\underset{\cdot}{5}$ $\underset{\cdot}{6}$

【一段】

据《古音正宗》琴谱（1634 年）



（片段）

《渔樵问答》初见于明代萧鸾编纂的《杏庄太音续谱》。《琴学初津》描述此曲：“曲意深长，神情洒脱，而山之巍巍，水之洋洋，斧伐之丁丁，橹声之欸乃，隐隐现于指下。”由于音乐形象准确、生动，该曲数百年来在琴家中广为流传。

《渔樵问答》共有十段，主题音调在第一段开始出现，显出悠然自得的情态，格调飘逸洒脱。乐曲以上下句问答的形式表现了渔樵对答成趣的画面。主题音调多次再现，演奏技法变化多端，随新的曲调不断添加进入。古琴演奏中的滚拂技法使乐曲在第七段达到了高潮，使隐士豪放不羁、自在逍遥的内心世界得以充分表现。主题音调经不断的变化与移位，贯穿在整个曲调之中。

人物介绍

吴景略（1907—1987），当代著名古琴演奏家。其古琴艺术造诣精湛，早在20世纪五六十年代，他所演奏的各首名曲就被录制成唱片，流传海内外，受到普遍推崇。吴景略不仅在专业音乐院校开创了古琴专业，编著古琴教材，培养了大量的学生，还致力于古琴改革。他在鉴别、修复古琴方面有很丰富的经验，经他反复试验、设计、制作的改良古琴，得到广大琴人的喜爱，取得古琴乐器发展史上的突出成就。

演奏实践

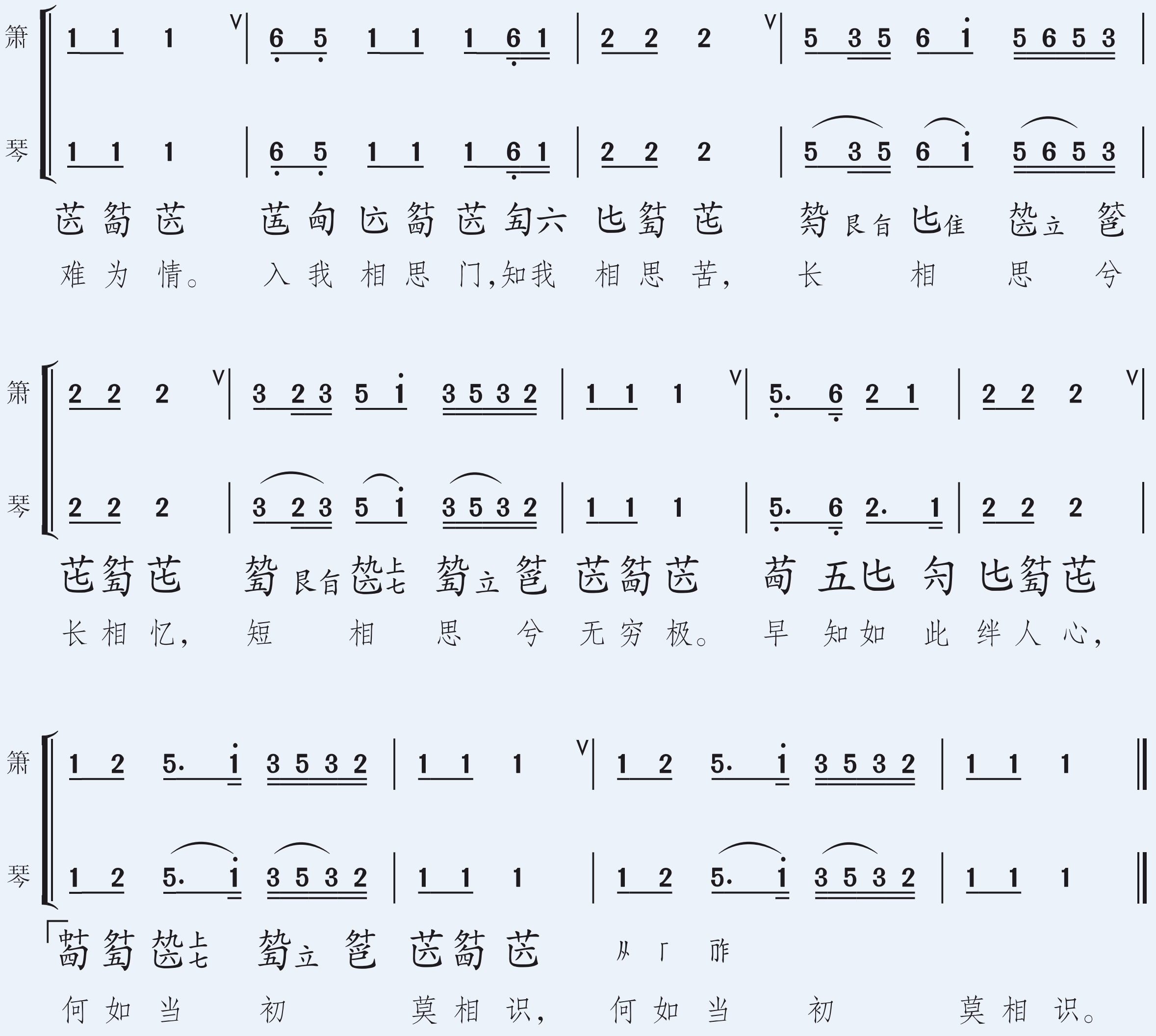
1. 琴箫合奏《秋风词》

1=C $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$

慢三弦定弦：1 2 3 5 6 1 2

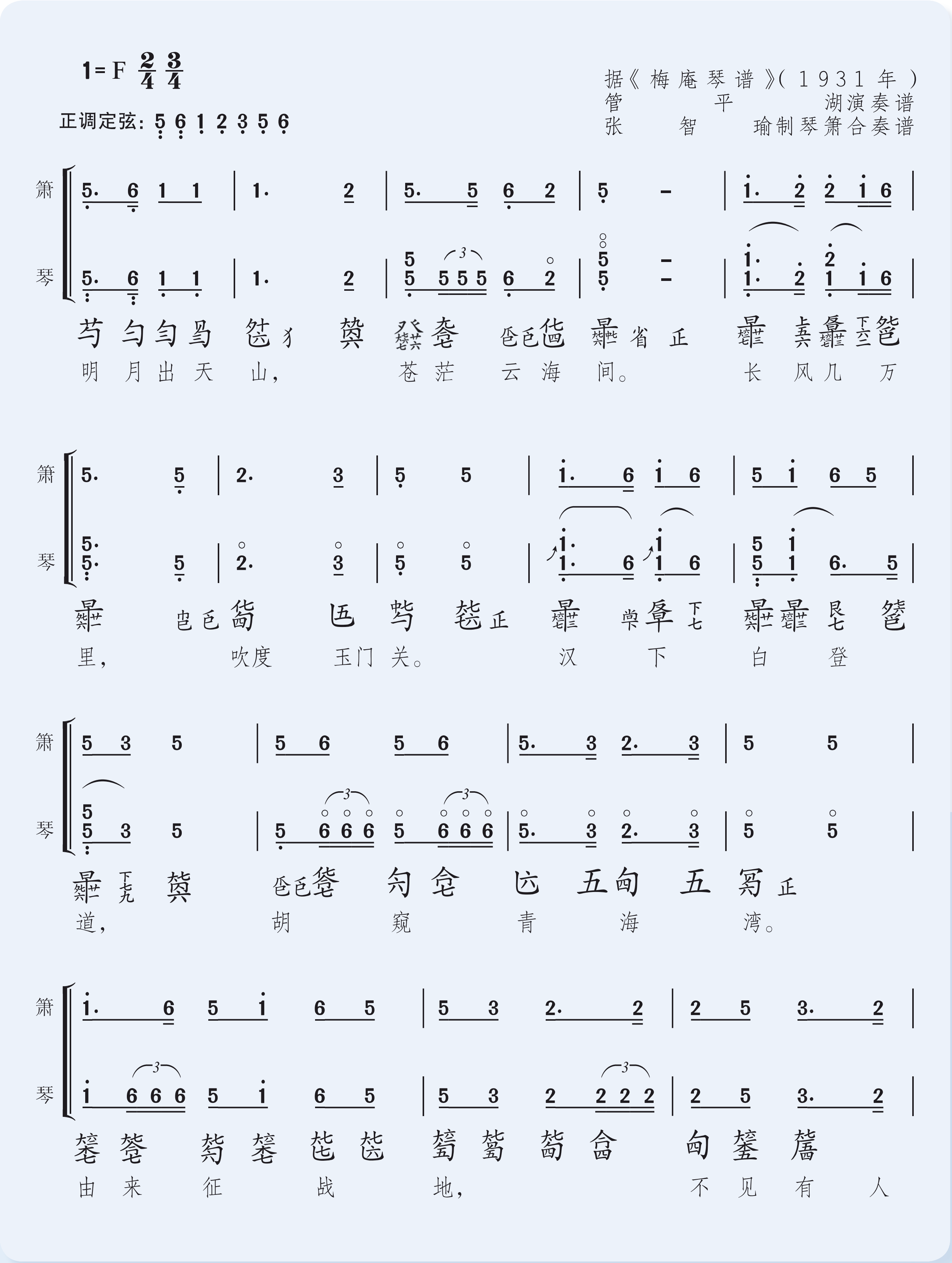
♩=90

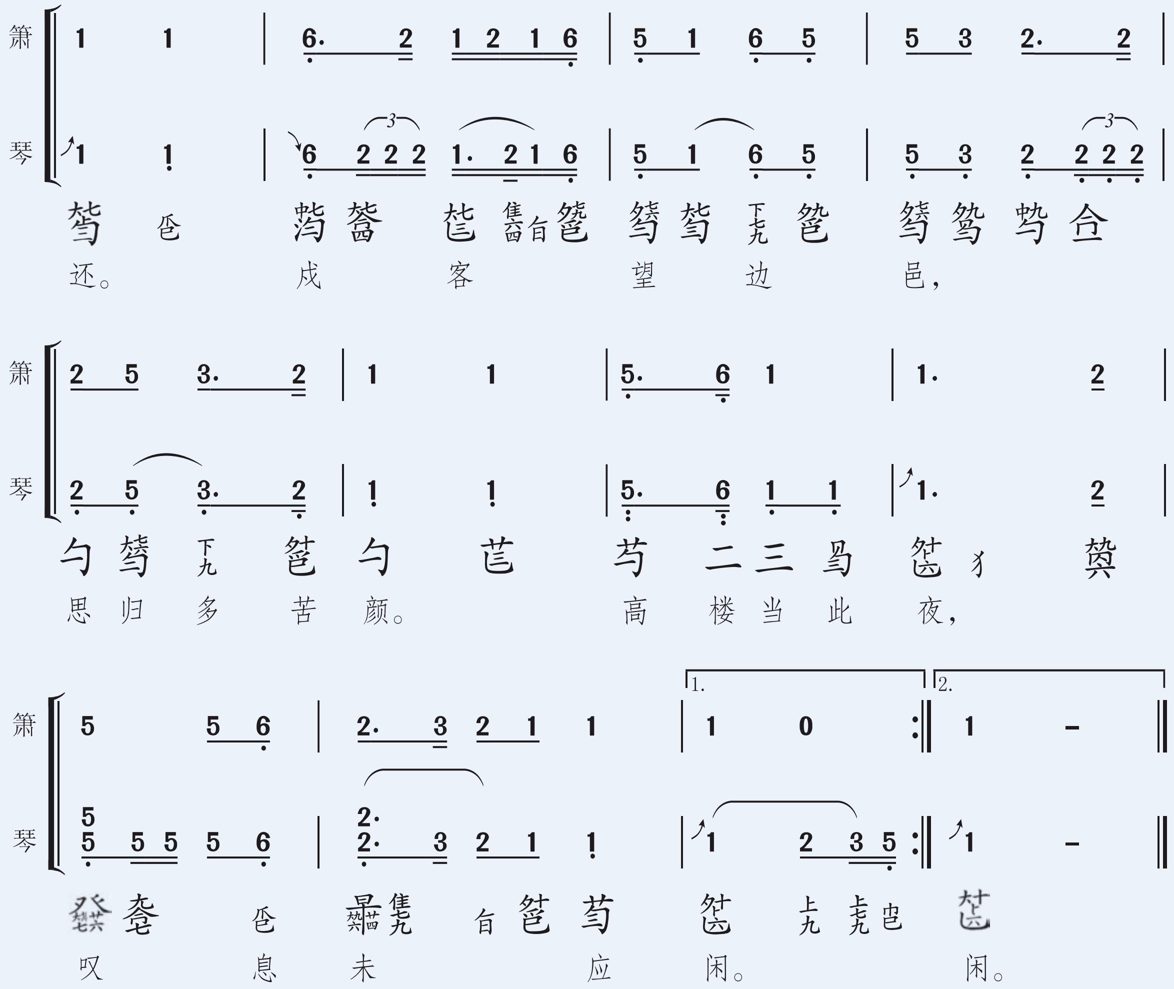
据《梅庵琴谱》(1931年)
张智瑜 制琴箫合奏谱



琴曲《秋风词》简洁精炼，配上李白的悲秋之作，表现了秋风夜深、离人独坐、临风怀想的意境。琴箫合奏时，两件乐器要注意演奏和吹奏时的呼吸控制，以控制板眼、慢紧、顿挫、抑扬。对于音量与气息的控制是这首小曲的难点所在。古琴弹奏须运指圆润，呼吸均匀，附点节奏控制良好。箫配合吹奏能有助于圆润乐句，调节全曲韵味。

★2. 琴箫合奏《关山月》


1=F 2/4 3/4
正调定弦：5 6 1 2 3 5 6
据《梅庵琴谱》(1931年)
管平湖演奏谱
张智瑜制琴箫合奏谱
箫
琴
明月出天山，苍茫云海间。长风几万
里，吹度玉门关。汉下白登
道，胡窥青海湾。
由来征战地，不见有人



《关山月》为汉乐府曲，因用李白的《关山月》填词成为琴歌而得名。曲子短小，曲风古朴大气，多用轮指，为梅庵派特征。原为笛、箫之曲，后移植而成琴曲。

琴箫合奏时，注意两人之间的默契。须互相取长补短，既没有必要使古琴和箫的旋律完全一样，也没有必要在表现手法上“以箫摹琴”，关键在于合奏中“互补”，并做到“和谐”。

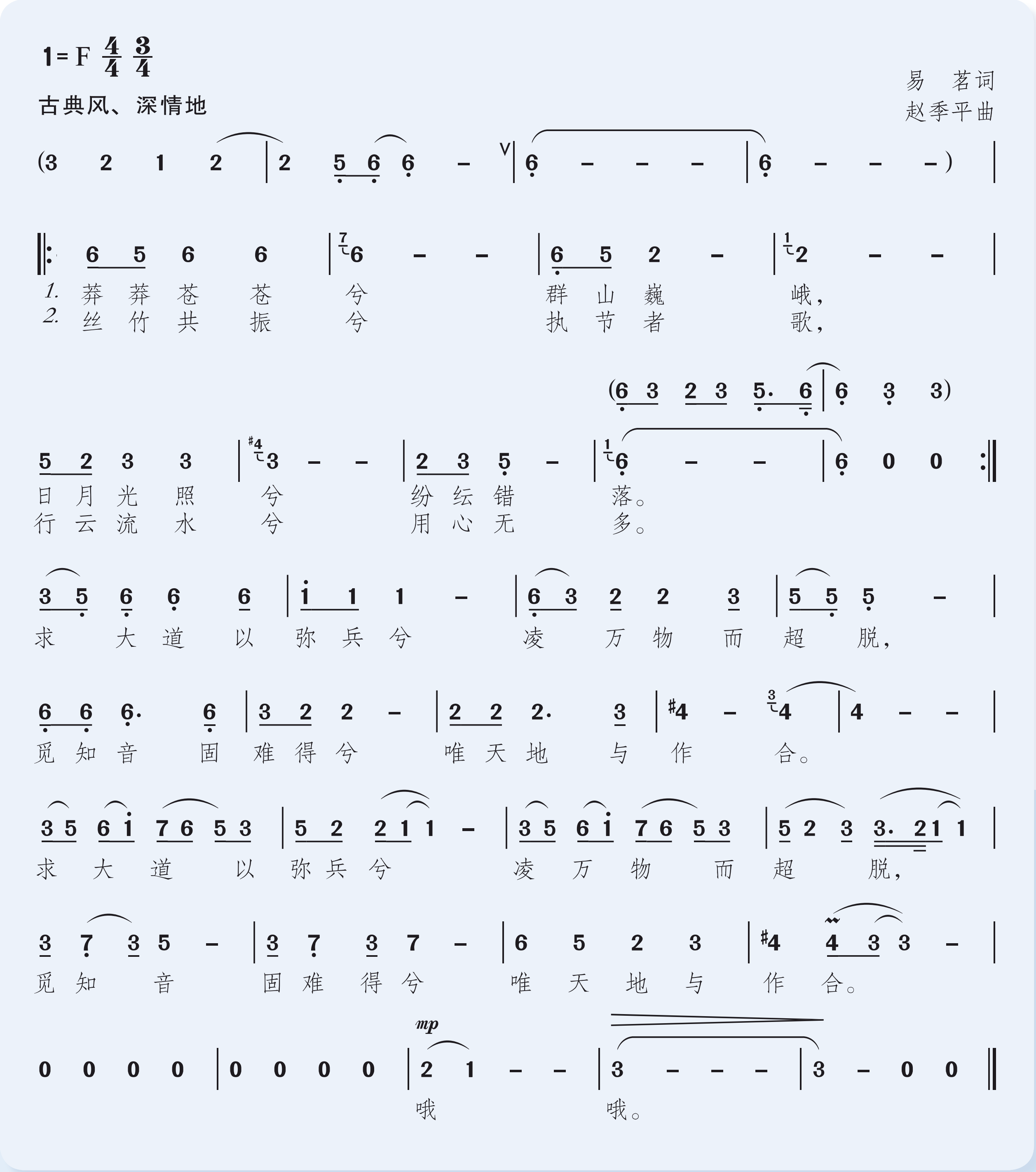
说明：以上两首作品，均可作为琴歌演唱。

拓展思考

◈ 音乐表演需要表演者彼此之间相互配合，思考如何更好地在器乐合奏中增进配合的默契度，其意义何在?

作品鉴赏

*天地作合


1=F 4/4 3/4
古典风、深情地
易 茗词
赵季平曲
1. 莽莽苍苍兮 群山巍峨，
2. 丝竹共振兮 执节者歌，
日月光照兮 纷纭错落。
行云流水兮 用心无多。
求大道以弥兵兮 凌万物而超脱，
觅知音固难得兮 唯天地与作合。
求大道以弥兵兮 凌万物而超脱，
觅知音固难得兮 唯天地与作合。
mp
哦 哦。

《天地作合》是著名作曲家赵季平于 2001 年为电视连续剧《笑傲江湖》创作的插曲。作曲家糅合了“琴箫和鸣”以及传统琴歌的诸多元素，把“觅知音固难得兮，唯天地与作合”的境界完美体现在音乐之中。此歌曲是对琴箫和鸣、丝竹共振、情境结合的生动写照。

风景照

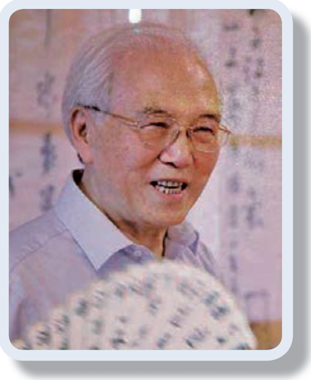
知识百科

琴箫合奏

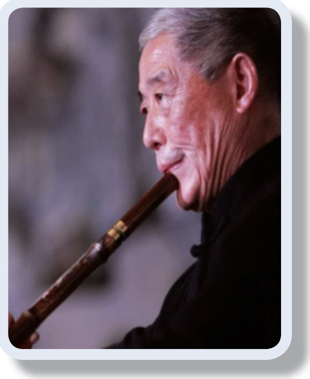
琴箫合奏，即指琴与箫各用自己的语言来演绎同一首作品的合奏。

不同于民乐合奏，古琴有四个八度，箫只有两个八度的有效音域。琴箫合奏时，箫从古琴曲中抽离出适合于箫吹奏的旋律，通过反复听，反复吟唱，尝试与琴相和。箫吹奏过程中“假低音，真高音”指听觉感受为低八度，模糊高音，以假带真，由假变真，同时，气息状态与位置往下沉。此举借助听觉上的错觉，掩盖乐器之不足。反之，有时也会使用“真高音，假低音”做法，达成与古琴旋律的一致性。

人物介绍



龚　一（1941—　），古琴演奏家。曾任上海民族乐团团长、今虞琴社社长。龚一曾跟随十二位琴家学琴，广泛学习了广陵、金陵、泛川、诸城、梅庵等五大琴派的风格，融各家所长自成一家，形成了清和婉转、中正秀丽的琴风。其演奏潇洒超脱，卓然成派。他强调在弹琴时要“心中有古人，眼前有今人”。



戴树红（1937—　），洞箫演奏家，曾任教于上海音乐学院附中，现为中国昆曲古琴研究会顾问，今虞琴社社长，上海市非物质文化遗产传承人。20世纪50年代师从国乐前辈金祖礼学习江南丝竹及昆曲道腔音乐。后精于洞箫，与张子谦、龚一、林友仁、刘赤城、谢导秀、戴微等琴家珠联璧合，享誉业界。人到中年，师从张子谦习琴。他记录整理了大量琴谱，为广陵及今虞古琴的传承、发扬作出了贡献。

知识百科

今虞琴社

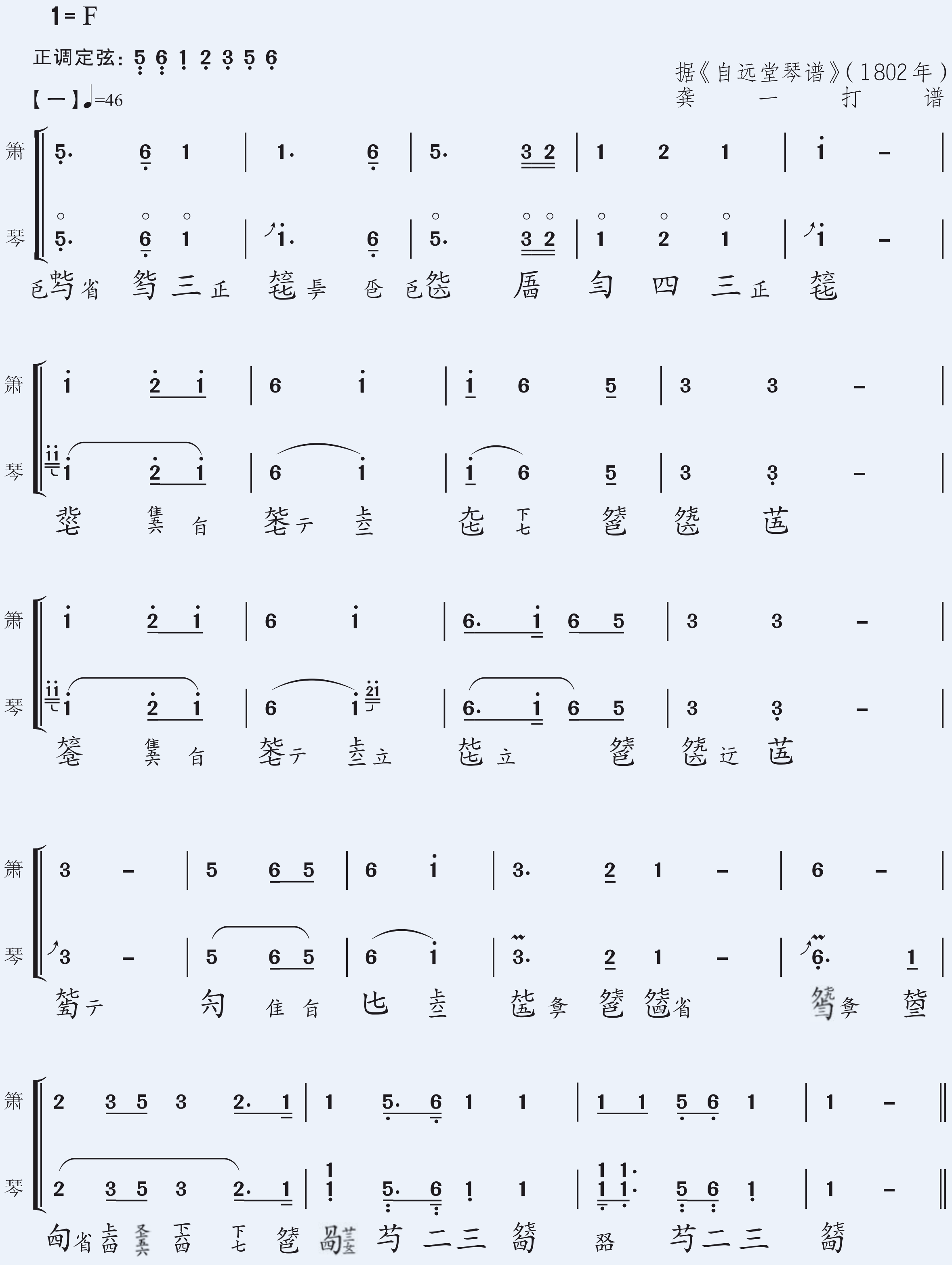
今虞琴社，中国著名的古琴社团，1936年3月，由查阜西与彭祉卿、徐元白、庄剑丞、樊少云等一众同道在苏州创立。用意为摒弃“门户派别之见”，使古琴学术“发扬而光大之”。从发起人到后来陆续加入的社员，其成员都各有师承，几乎包容了各大古琴流派。后琴社重心移至上海，活动一直延续至今，在近现代古琴发展历程中产生了重要影响。历任社长有查阜西、吴景略、吴振平、张子谦、龚一，现任社长为戴树红。

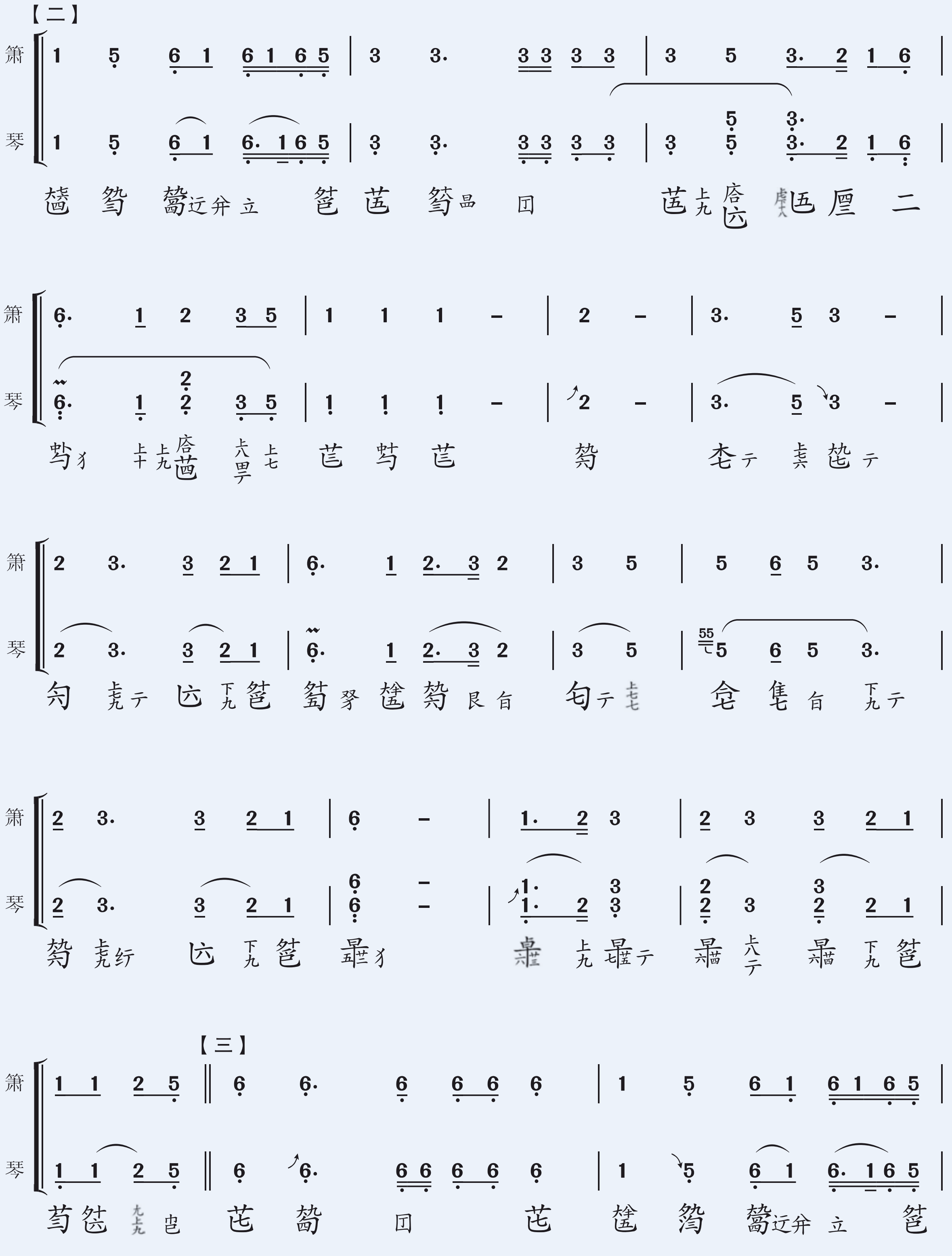
琴：龚一（左）　箫：戴树红（右）

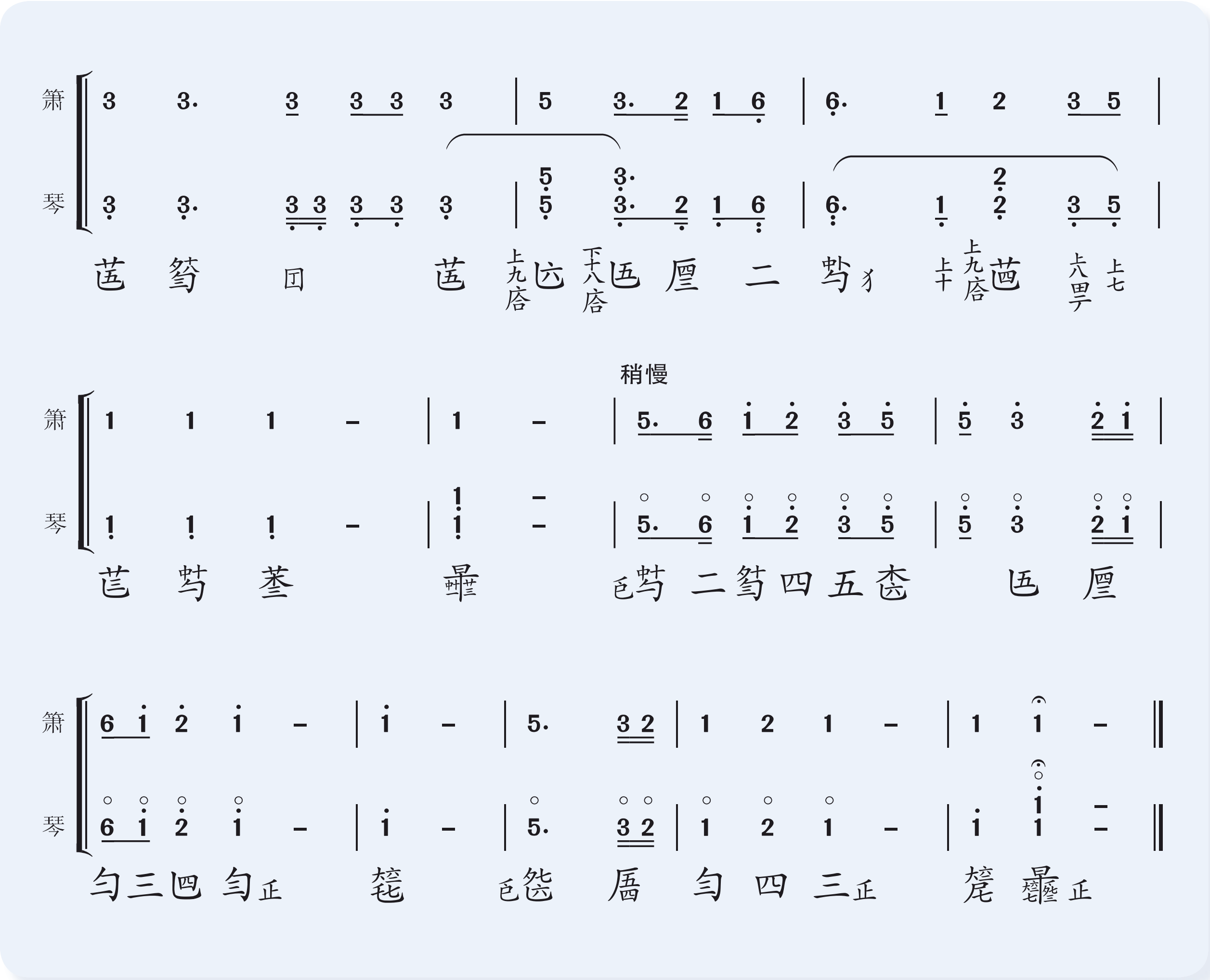
箫：戴树红（左）　琴：张子谦（右）

演奏实践

琴箫合奏《良宵引》




【二】
箫
琴
【三】



《良宵引》一曲最初见于1614年（明万历四十二年）严澂所编撰的《松弦馆琴谱》。此曲被认为是小曲中的佳品，也是适宜初学者的练习曲。

《良宵引》描写了天高气爽、月朗星辉、安乐平静的美好夜景。演奏时应以愉快的心情和舒和的手法去体会此般清幽意境，表达恬畅的乐曲情绪。

“引”是一种文体名，与“序”类似，但更为短小简练。在音乐中，“引”是音乐的体裁之一，也是一种曲风。这首琴曲共有三段，每一段的开头都用了相类似的曲调。第一段为“起”，描写的是月朗气清的画面。第二段描绘的场景中出现了“人”，这一段前半部分为“承”，将上一曲调移低八度，后半部分为“转”，在段落结尾前，古琴演奏技法中运用了许多浓重的“撮音”（双声）。第三段“合”，可以看作是全曲的高潮，再现了第二段开头类似的曲调。全曲除了在“转”的部分有较大的起伏变化外，始终贯穿着“气

度安闲”的情趣，与作品的标题“良宵”意思相切合。同时，这一段和第一段有许多相同的地方，隐含着前后呼应。

琴箫合奏时，可以选择琴箫合奏第一段，箫吹奏第二段的前半部分，琴演奏第二段后半段“转”的部分，第三段琴箫合奏。需要关注的是琴曲最后一段中的按音与泛音，吹箫时需要更多地聆听、应和古琴的演奏，从而达到合二为一的演奏效果。

拓展思考

◈ 请思考“文人音乐”在当代社会中存在的特殊意义。

◈ 探究“琴社”作为一种社会音乐生活组织，为推进传统文化的继承与发展作出的贡献。

参考声像

1.《玉簪记》（DVD），新江集团上海音像公司，2007 年。

2. 王建欣、李风云：《箫声琴韵》（CD），雨果唱片公司，2001 年。

3.《中国音乐馆：夸父音乐系列——琴箫引》（CD），风潮唱片公司，1994 年。

4.《中国音乐大全•古琴卷》（8CD），中国唱片上海公司，1960年。

5. 龚一、戴树红：《琴箫天籁》（CD），中国唱片深圳公司，红音堂（国际）唱片，2017 年。

6. 戴树红：《戴树红与中国古琴——箫吟神品》（CD），太平洋影音公司，2000 年。

延伸文献

1. 孙裕德：《洞箫吹奏法》，上海文艺出版社， 1962 年。

2. 施咏：《中国民族器乐经典名曲 50 首详解》，西南师范大学出版社，2008 年。

3. 何振京：《迈进民族音乐之门》，中央音乐学院出版社，2008 年。

下篇

第三单元

弦歌不辍

孔子游于匡，宋人围之数匝，而弦歌不辍。
——摘自《庄子·秋水》

吉他的发展历史源远流长。古典吉他演奏具有很强的艺术性，从演奏姿势到手指触弦都有严格要求，演奏技巧精深，音色多变，具备多声部表现力。民谣吉他则较为“平民化”，它可以边弹边唱，亲切宜人。

电吉他则在科技的支持下拥有更丰富的表现力和更宽广的声音维度。

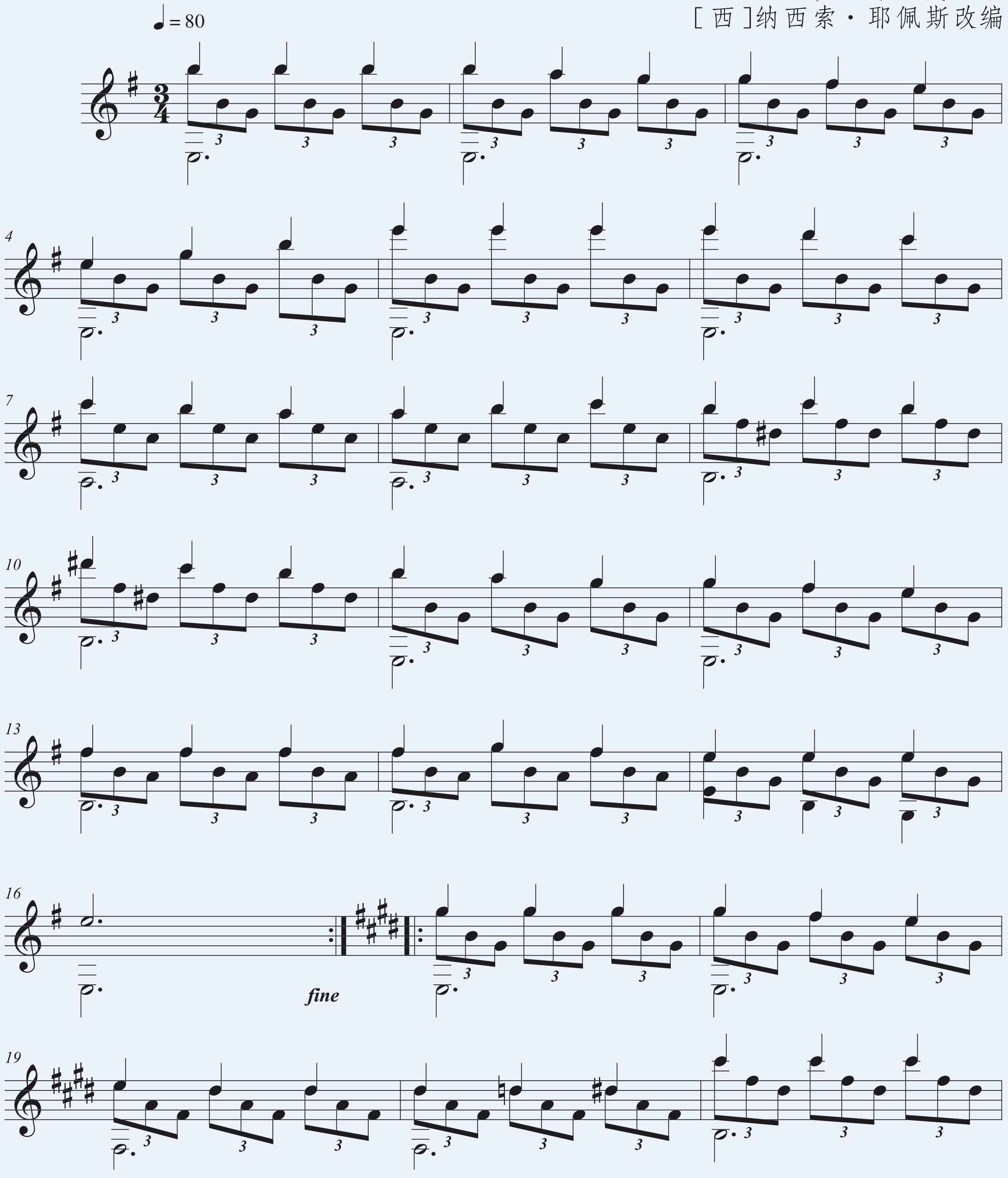
第一节

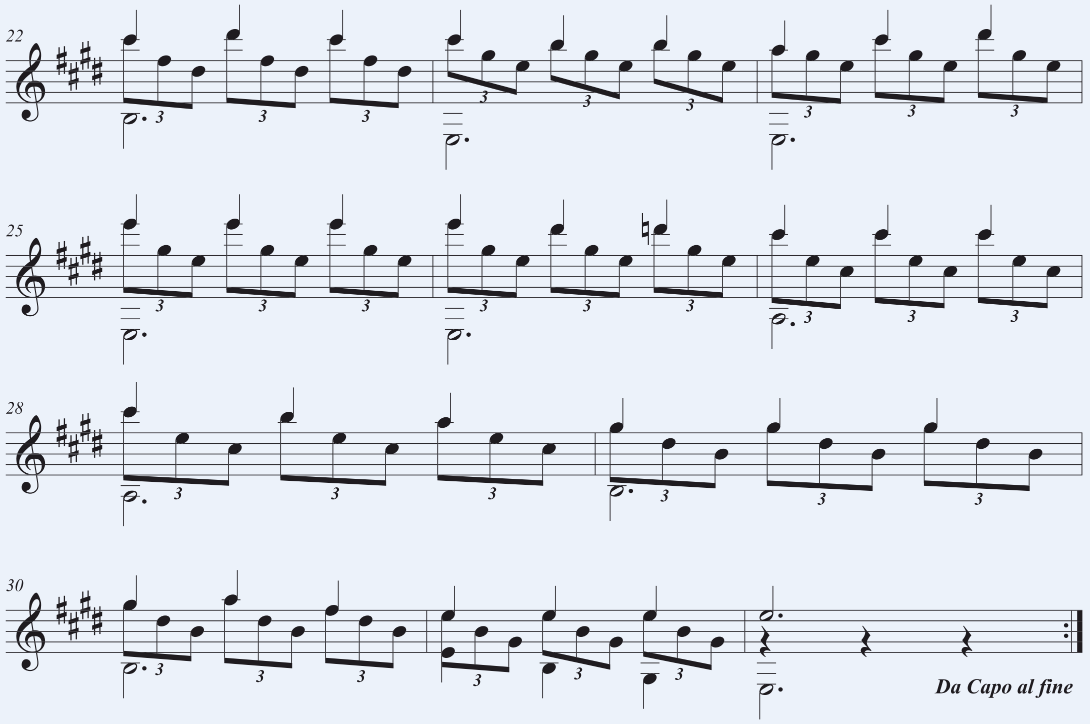
吉他传奇
——浪漫情怀的载体

作品鉴赏

爱的罗曼史

西 班 牙 民 谣
［西］纳西索·耶佩斯改编



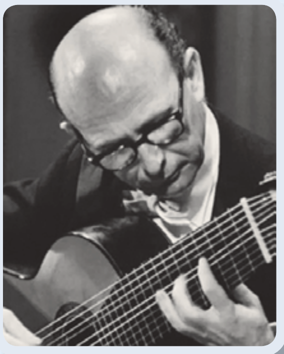


《爱的罗曼史》是 1952 年法国影片《禁忌的游戏》中的音乐，为西班牙著名吉他演奏家耶佩斯所作。

影片的主题是战争、死亡和孤儿，基调灰暗。贯穿全片的这首主题音乐表现了两个孩子在苦难中互相怜爱，充满了感人的温情。

作品取材于西班牙传统民谣，中板速度，三四拍，连绵不断的三连音如行云流水，泛起阵阵涟漪。单三部曲式配合同名大小调（e 小调与 E 大调）转换，使音乐情绪一波三折，令人回味无穷。

人物介绍



纳西索·耶佩斯（Narciso Yepes，1927—1997），西班牙著名吉他演奏家。二十岁时与西班牙国立管弦乐团合作演奏罗德里戈的《阿兰胡埃斯协奏曲》，引起很大反响。1952 年应邀为法国影片《禁忌的游戏》配乐，其中《爱的罗曼史》流传最广。耶佩斯最擅长演奏西班牙近现代作品，其演奏技巧高超而洗练，乐曲处理富有层次。

知识百科

吉他的种类

（1）古典吉他

西洋弹拨乐器，六弦，弦枕到琴柄与琴箱结合处是十二品格，指板较宽，使用尼龙弦。古典吉他音质纯厚、音色丰富，适合演奏古典乐曲及其他一些不同音乐风格的作品。

（2）木吉他（钢弦吉他）

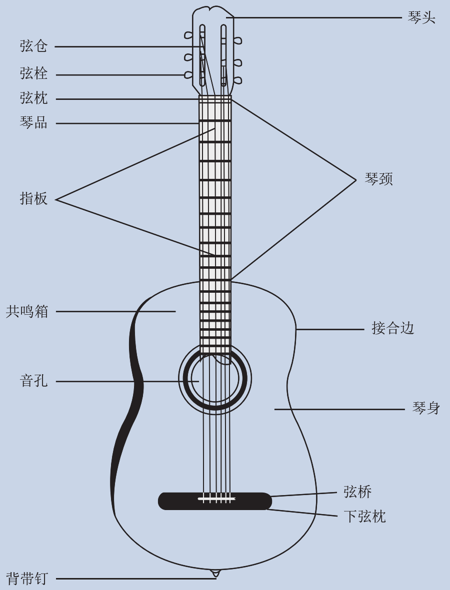
使用钢丝弦，常以歌曲伴奏的形式出现，如弗拉门戈吉他、民谣吉他等伴奏歌曲以西方传统歌谣为主，也有流行歌曲、摇滚、蓝调等，偶尔也被用于古典音乐领域。

（3）电吉他

电吉他是以电磁学原理取代箱体振动而获取音源的一种新型吉他，是现代科学技术发展的产物。这种吉他从外形到音响都与传统的吉他有着明显差别，有实心、空心之分。琴体使用新硬木制成，配有拾音器，音量、音色可调节。依靠科技手段，电吉他具有展示花式旋律的炫技性与表现力，是流行歌曲的常用伴奏乐器。

吉他的构造

如同其他弹拨乐器，吉他的构造也分为上部的琴头、中部的琴颈和下部的琴身三个部分。



吉他的构造

吉他的定弦

吉他六根弦的序号由粗至细分别为⑥、⑤、④、③、②、①弦，相应的琴弦固定音高依次为：E、A、D、G、B、E，对应的唱名为 $\underset{\cdot}{3}\ \underset{\cdot}{6}\ 2\ 5\ 7\ \dot{3}$，三者对应关系如下：

序号：	⑥	⑤	④	③	②	①
音名：	E	A	D	G	B	E
唱名：	$\underset{\cdot}{3}$	$\underset{\cdot}{6}$	2	5	7	$\dot{3}$

技法导引

1. 古典吉他的演奏姿势

持琴姿势

指弹法

2. 民谣吉他的演奏姿势

持琴姿势

左手手型

3. 按弦与指弹

吉他演奏左手按弦的要领有两点：一是除了拇指抵在琴颈背部外，其余手指均在琴颈面上与琴弦形成垂直角度，手指站直、手心空握、手腕外凸；二是按弦的位置尽量靠近音品，这样按弦既省力又发音清晰。

右手拨弦的方式有两种：一种是指弹，另一种是使用拨片（Pick）。前者较适合表现细腻的作品，后者则较适合表现洒脱的作品。初学者可以选择简单易用的指弹法（见图指弹法）。

（1）右手拇指用来拨弹第⑥、⑤、④弦，食指、中指、无名指则分别用来拨弹第③、②、①弦。各手指在乐谱上的标记为：拇指—P，食指—i，中指—m，无名指—a。

（2）右手掌呈拱形，方向基本垂直于琴弦。

（3）弹奏时的发力靠第一关节（又称指掌关节），而不是靠手腕与手臂。

（4）拨弦的位置以在音孔附近为佳。

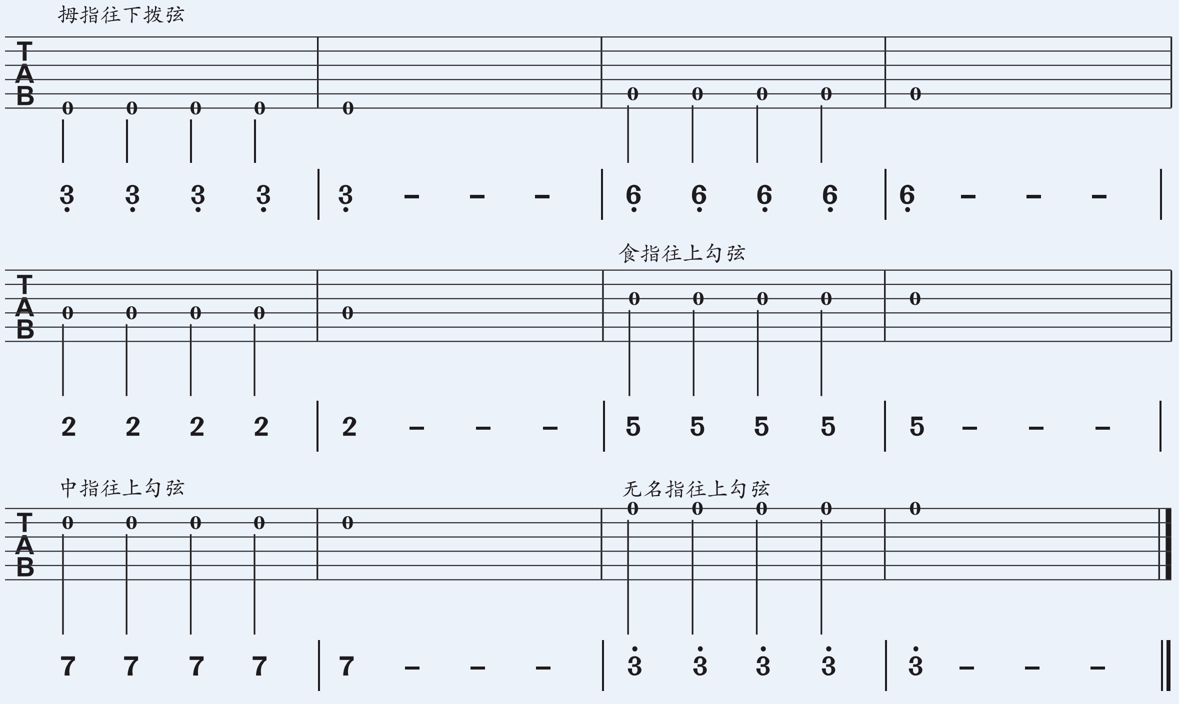
（5）手指拨弦之后，可以停靠于邻弦，也可以悬空。前者称“靠弦奏法”，音色敦厚；后者称“悬空奏法”，音色飘逸。

演奏实践

练习曲

1=C $\frac{4}{4}$

孙丹青编



说明：

（1）练习中均使用民谣吉他弹奏方法；

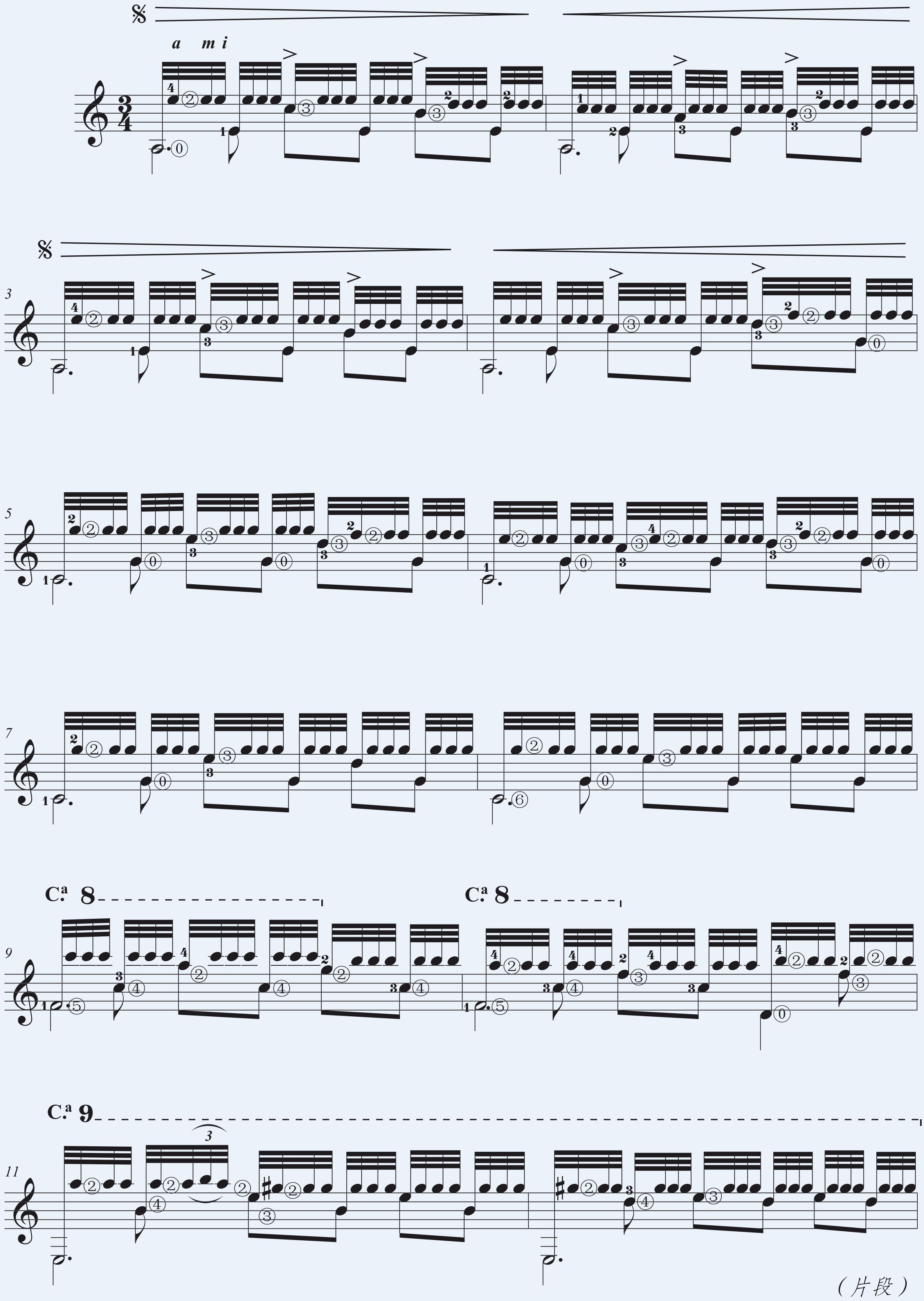
（2）入门阶段仅以简谱和文字进行标记；

（3）以上练习曲可反复练习、逆向练习。

作品鉴赏

阿尔罕布拉宫的回忆

［西］塔雷加曲



（片段）

《阿尔罕布拉宫的回忆》是西班牙作曲家、吉他演奏家塔雷加所作。该曲最主要的技术特色是右手轮指。贯穿全曲的长片段轮指对演奏者的力度控制、音色处理、耐力等都提出了较高的要求，并使得全曲蒙上一层独特的幻想色彩。

知识百科

阿尔罕布拉宫

中世纪，摩尔人入侵伊比利亚半岛（当今的西班牙和葡萄牙），建立了格拉那达王国，阿尔罕布拉宫是该时期兴建的一座著名宫殿。15世纪，西班牙人开展复国运动，把侵略者赶出了国境，于是这所宫殿便成为帝国兴衰的见证，给后人留下了璀璨而沧桑的回忆。

宫殿照片

人物介绍

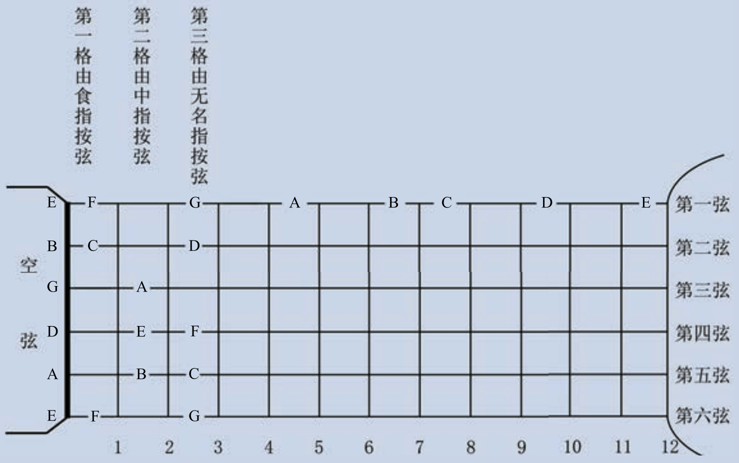
弗朗西斯科·塔雷加（Francisco Tárrega，1852—1909），西班牙吉他演奏家、作曲家，被誉为“近代吉他音乐之父”“吉他界的肖邦”。他共留下八十多首古典吉他曲，其中大多数都成为古典吉他曲库的璀璨瑰宝。《阿尔罕布拉宫的回忆》是塔雷加吉他音乐中的典范之作，抒发了他对阿尔罕布拉宫沧桑变迁的无限感慨。

知识百科

C 调音阶的位置

吉他指板上的品格是半音一格，全音必须跨格按弦。下图是从空弦E（mi）开始的C调上行音阶图。左手按提示文字按下去后，再拨动右手，即可奏出音阶旋律。

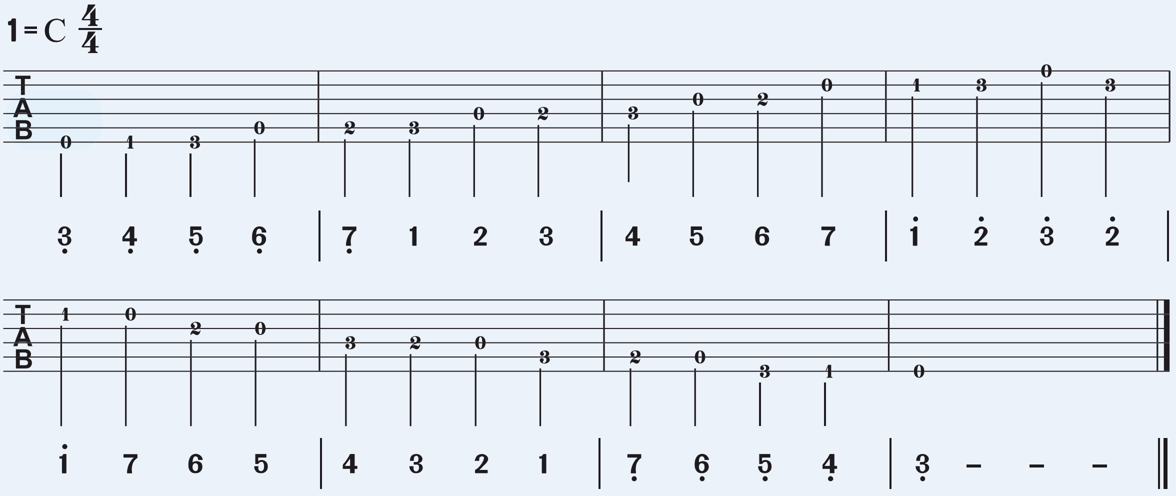
C调音阶的位置



C 调上行音阶图

演奏实践

练习曲：音阶

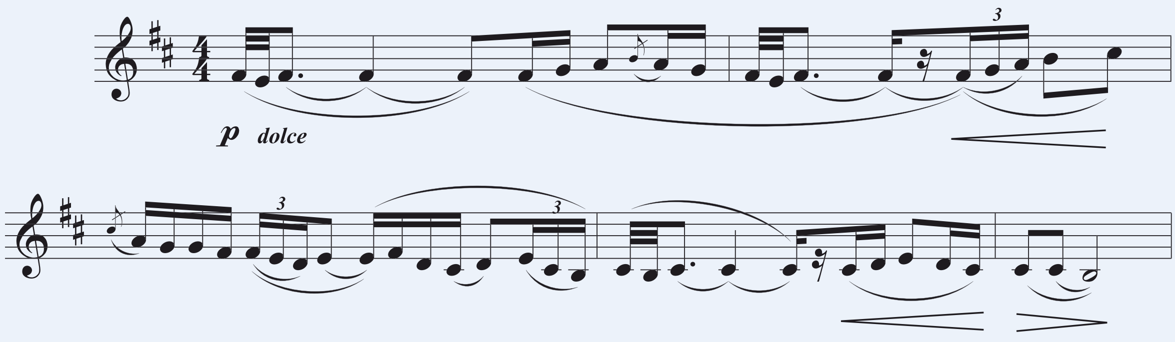


说明：右手暂时全部用拇指进行弹奏。

作品鉴赏

阿兰胡埃斯协奏曲

[西]罗德里戈曲



（片段）

《阿兰胡埃斯协奏曲》是西班牙作曲家罗德里戈所作，于 1940 年首演。该曲分为三个乐章，其中最动人的是第二乐章——洋溢着自由浪漫的音符，充满了西班牙式的忧伤，浪漫迷人又活力奔放。罗德里戈认为这是“关于时间流逝的一种感觉”。

阿兰胡埃斯

《阿兰胡埃斯协奏曲》不仅优美动听，还因为其繁复的弹奏技巧而为吉他音乐树立了一座新的里程碑，多年来始终是吉他协奏曲中演出频率最高的乐曲之一。

人物介绍

华金·罗德里戈（Joaquin Rodrigo，1901—1999），20 世纪西班牙作曲家。罗德里戈的创作涉及吉他、钢琴、小提琴协奏曲、长笛协奏曲、竖琴协奏曲以及大提琴与声乐作品等。由于《阿兰胡埃斯协奏曲》的成功，罗德里戈成为西班牙乐坛最重要的作曲家之一。

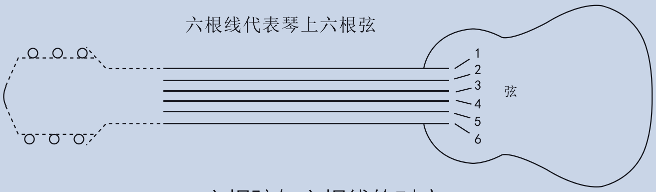
知识百科

阿兰胡埃斯

阿兰胡埃斯，是距西班牙首都马德里南方约四十七公里的小城。位于干燥的阿兰胡埃斯高原地带，唯有此处有茂密的森林，犹如沙漠里的绿洲。自16世纪以来，王室别墅在此修建。如今，这些华美的宫殿已成为西班牙的名胜景点。

六线谱

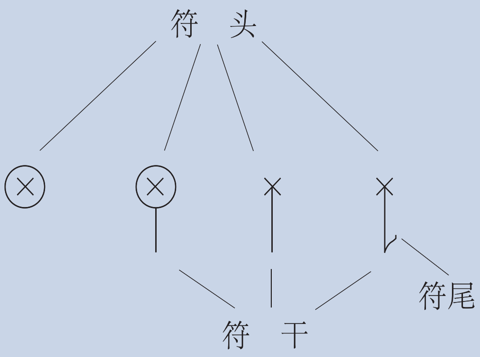
六线谱是将吉他上的六根弦对应谱子中的六根弦（线），并以此来表示左手按法与右手奏法的一种吉他专用谱（见下图），也叫TAB谱。



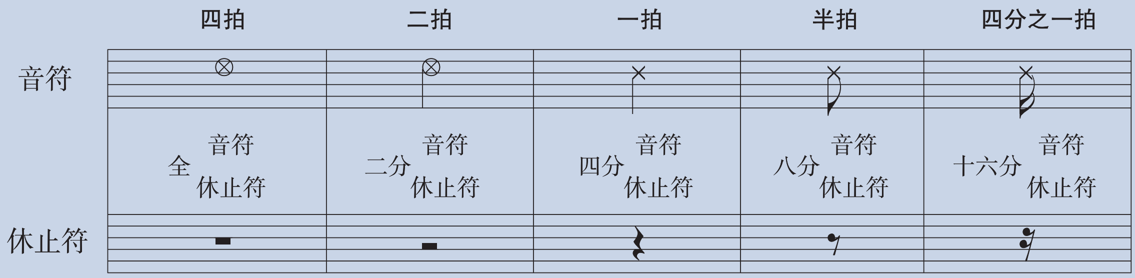
六根弦与六根线的对应

六线谱中的音符、休止符与五线谱的标识基本类似，音符兼具音高与时值。音高直接记录在六线谱的高低弦上，时值则以音符的形状加以体现。六线谱中音符以“×”来表示符头，根据音的长短添加符干与符尾。如下图：

符头、符干、符尾



六线谱中的休止符形状同五线谱。六线谱各时值音符与休止符对照。

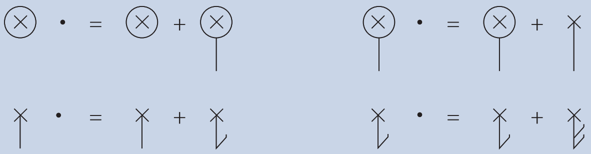


注：以四分音符为一拍。

六线谱中的附点节奏与连音线

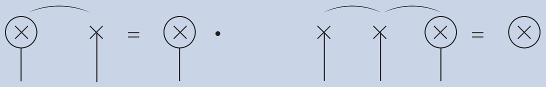
1.附点：表示加上前一个音符时值的一半。

附点音符的时值



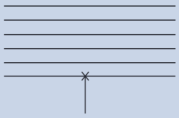
2.连音线：表示相连的两个或两个以上的音的时值要相加。

连音线的时值

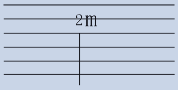


六线谱识读法

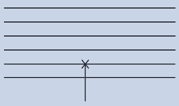
用“×”或数字记谱时：



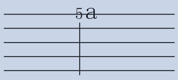
左手按好某个音
右手弹响第六弦



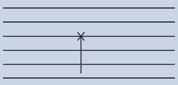
左手按二弦第二品
右手弹响二弦



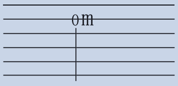
左手按好某个音
右手弹响第五弦



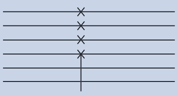
左手按一弦第五品
右手弹响一弦



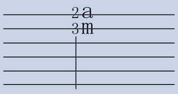
左手按好某个音
右手弹响第三弦



右手弹第二弦空弦



左手按好某个和弦右手同时弹响一二三四弦



左手按一弦第二品和二弦第三品，右手同时弹奏两音

用其他符号记谱时：

"↑" 表示向下方扫奏琴弦，见例1；

"↓" 表示向上方挑奏琴弦，见例1；

"$\dot{\uparrow}$" 表示切音；

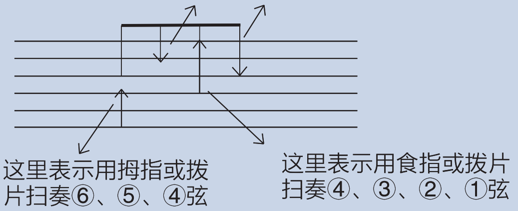
"↑⌇" 表示琶音；

"↑×" 表示泛音奏法；

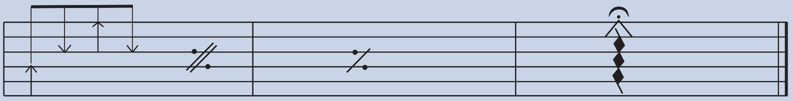
"//." 表示右手弹奏方法与本小节前半部分相同，见例2；

"/." 表示右手弹奏方法与前一小节相同，见例2。

例 1 表示用拇指的指甲或拨片挑奏①、②弦



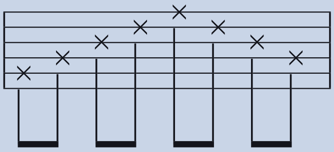
例 2



六线谱的读谱

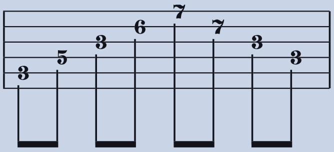
六线谱的两种表现形式

（1）和弦表达



和弦音落在相应的弦上

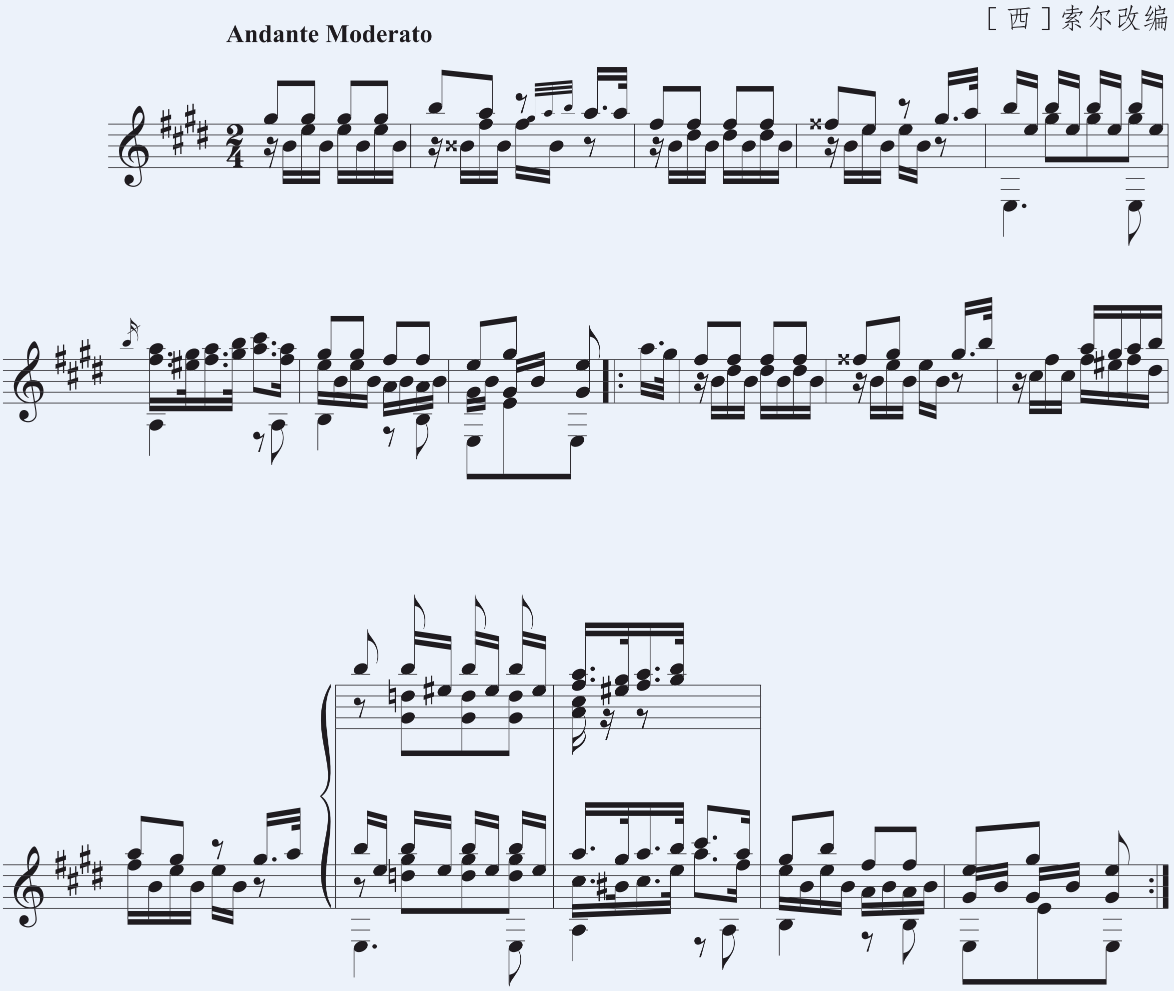
（2）单音表达



数字为品数

*魔笛主题变奏曲

[奥]莫扎特曲
[西]索尔改编



（片段）

《魔笛主题变奏曲》作于 19 世纪 20 年代，是西班牙著名吉他演奏家、作曲家索尔根据莫扎特歌剧《魔笛》第一幕的一个主题改编而成。改编后的变奏曲由序奏、主题、五个变奏和尾声八个部分组成，充分发挥了吉他的乐器特性，有连拨、华丽装饰音、三连音、四指琶音、敲音等特殊技巧。该曲成为吉他演奏家的音乐会保留曲目，也常作为国际吉他比赛规定曲目。

人物介绍

费尔南多·索尔（Fernando Sor，1778—1838），出生于西班牙巴塞罗那，是西班牙作曲家、吉他演奏家。他自幼学习吉他，十九岁时所作的歌剧便在巴塞罗那上演，此后巡演于欧洲各地。索尔被认为是近两百年来作品最多的古典吉他作曲家，也是一位才华横溢的吉他演奏家。

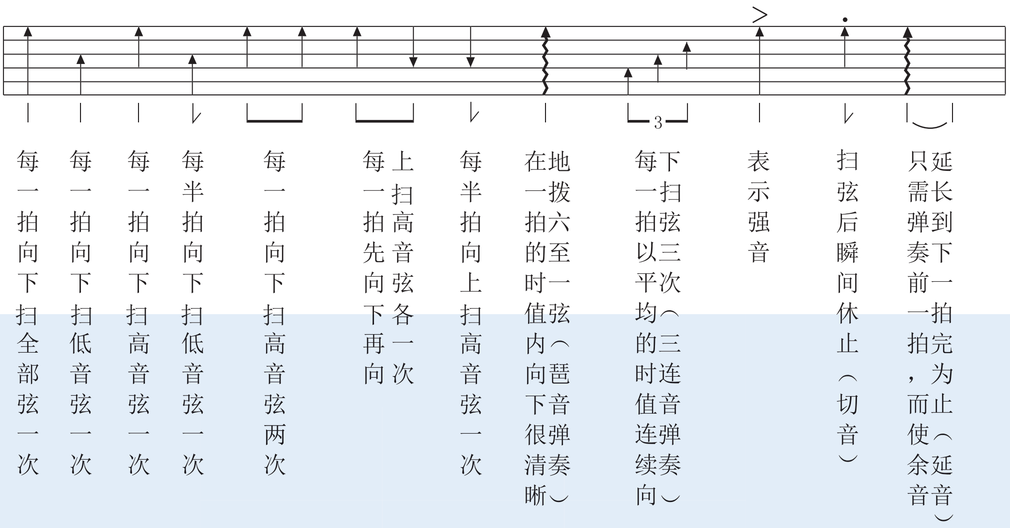
技法导引

和弦弹奏方法

和弦的弹奏分左手与右手两部分。右手的节奏符号与指法如下：

（1）击弦、扫弦节奏符号

节奏符号说明



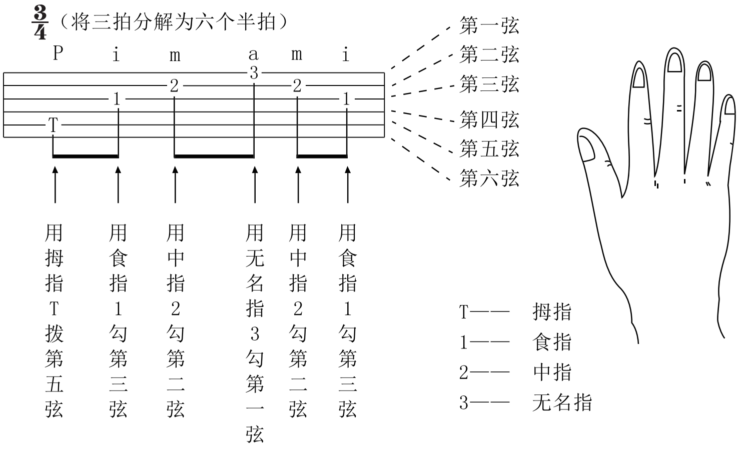
说明：

以上节奏类似于钢琴里的柱式和弦，右手弹奏时可以用拇指，也可以用食指的指甲来击弦、扫弦，用后一种方法弹奏的声音更脆、更亮。

（2）右手拨弦指法

右手演奏的拇指、食指、中指、无名指四个手指，在六线谱上，可用 T、1、2、3 表示，或用英文字母 P、i、m、a 表示。

拨弦指法说明

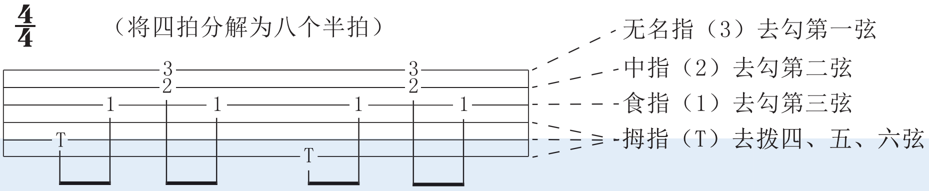


演奏实践

1. 拨弦指法练习

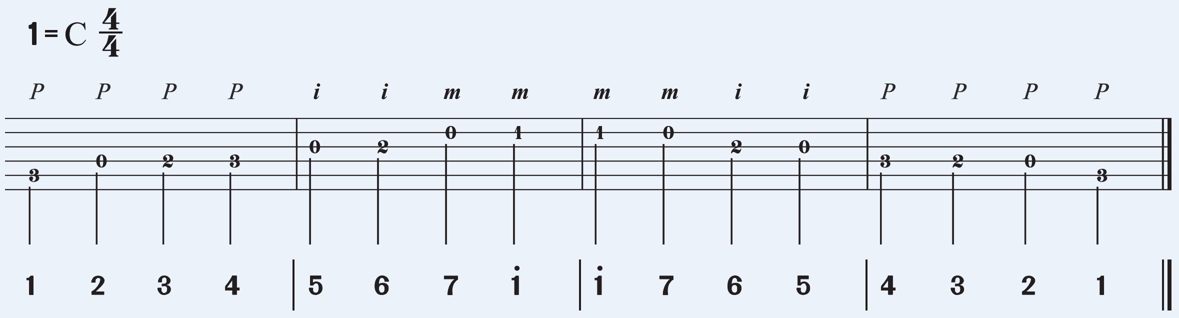
（1）击弦、扫弦：按照“击弦、扫弦节奏符号”中的说明，进行尝试性体验。

（2）拨弦：按照“右手拨弦指法”中的说明，弹奏以下曲谱数遍。

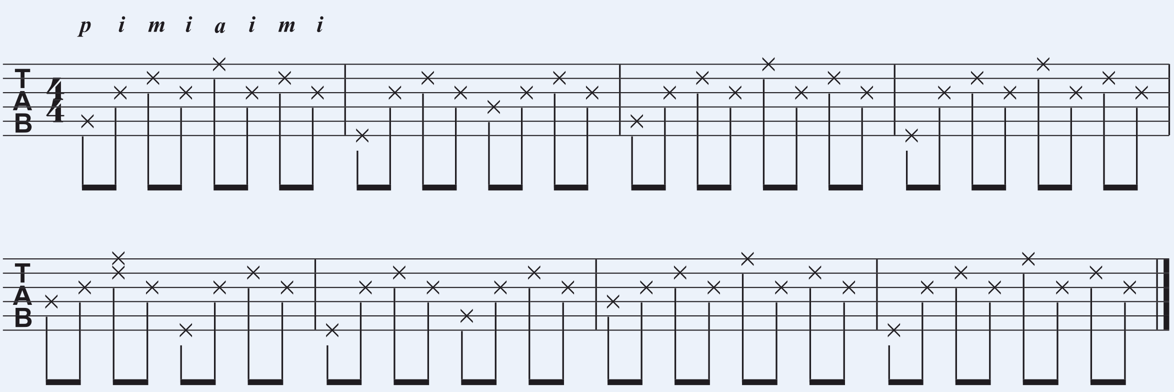


2. C大调音阶练习

凭借所学的六线谱知识进行 C 大调音阶练习。



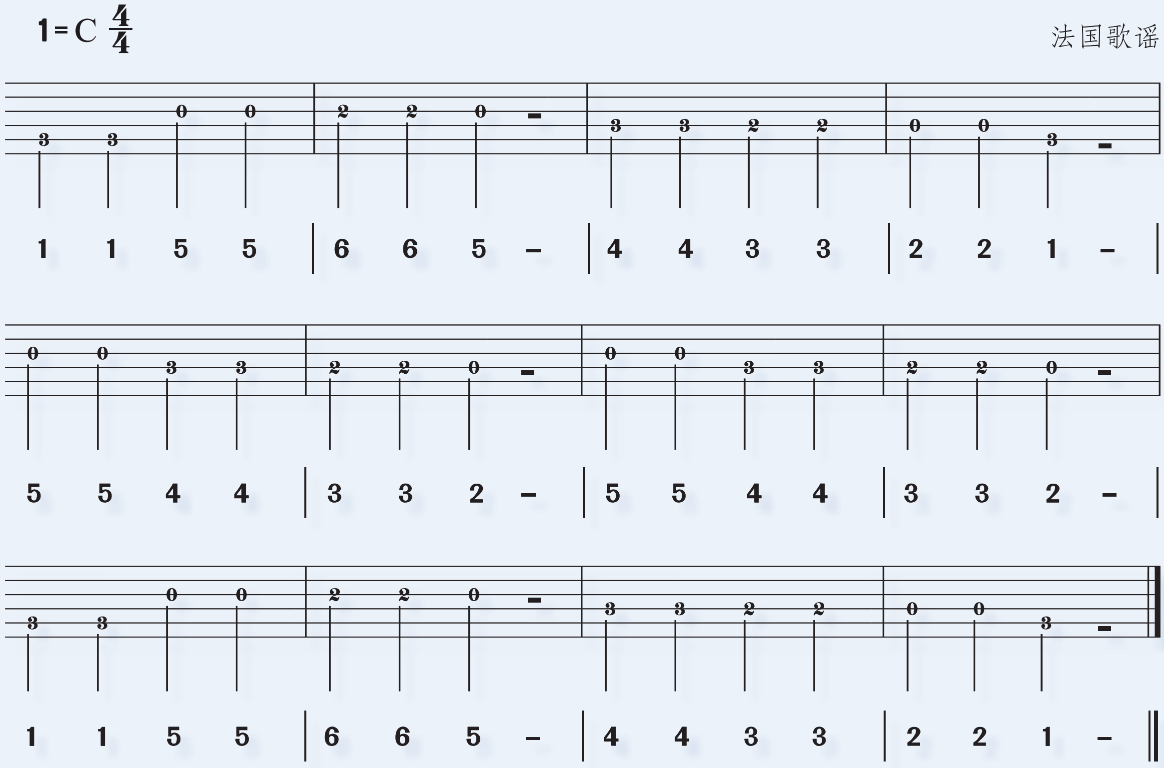
3. 六线谱空弦练习



说明：每一小节可以多次反复。

4. 六线谱旋律练习

法国歌谣



拓展思考

◈ 通过资料查阅、探究吉他的发展历史。

◈ 讨论并交流自己喜欢古典吉他或民谣吉他的理由。

第二节

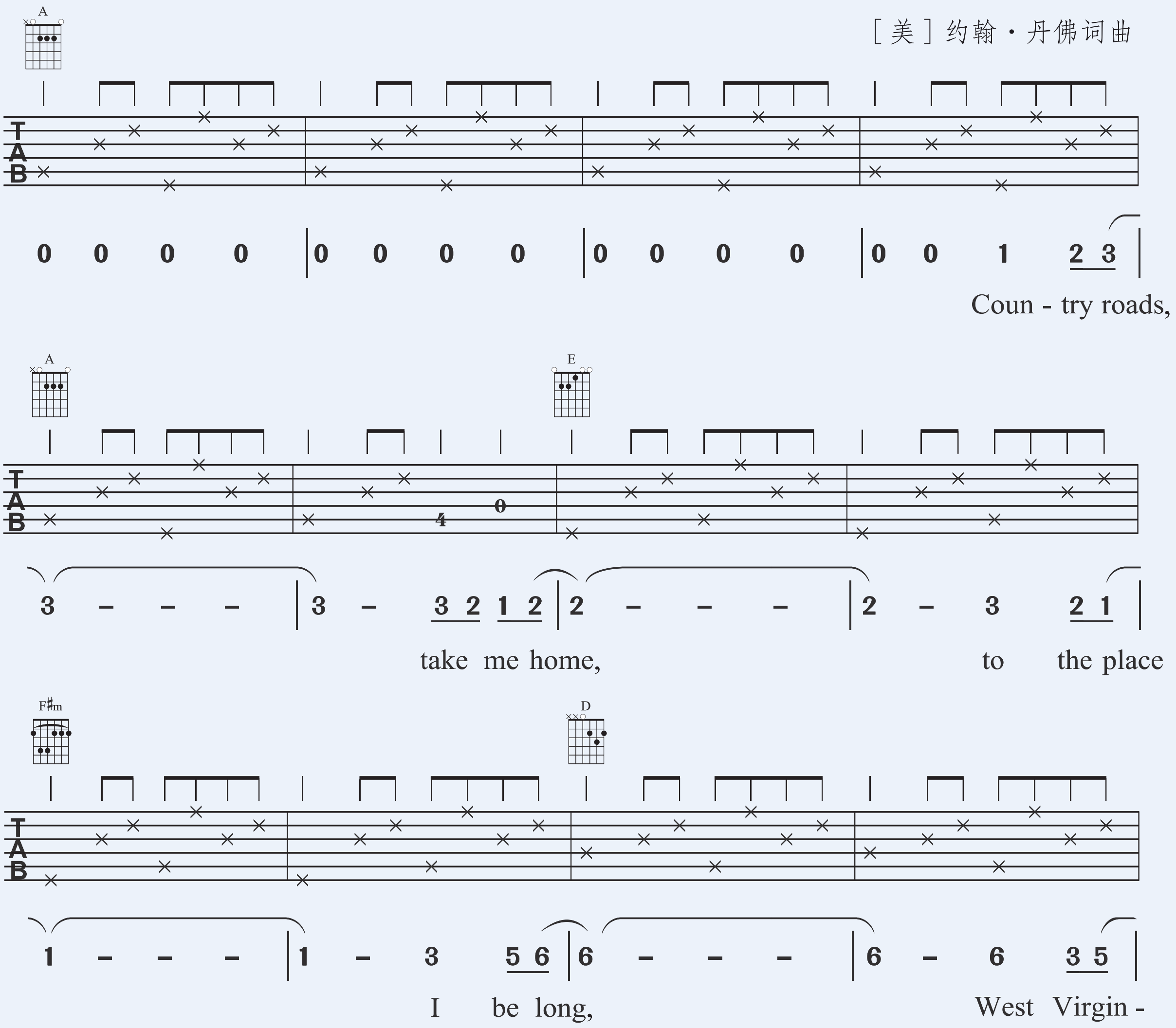
吉他家族
——雅俗共赏的世界

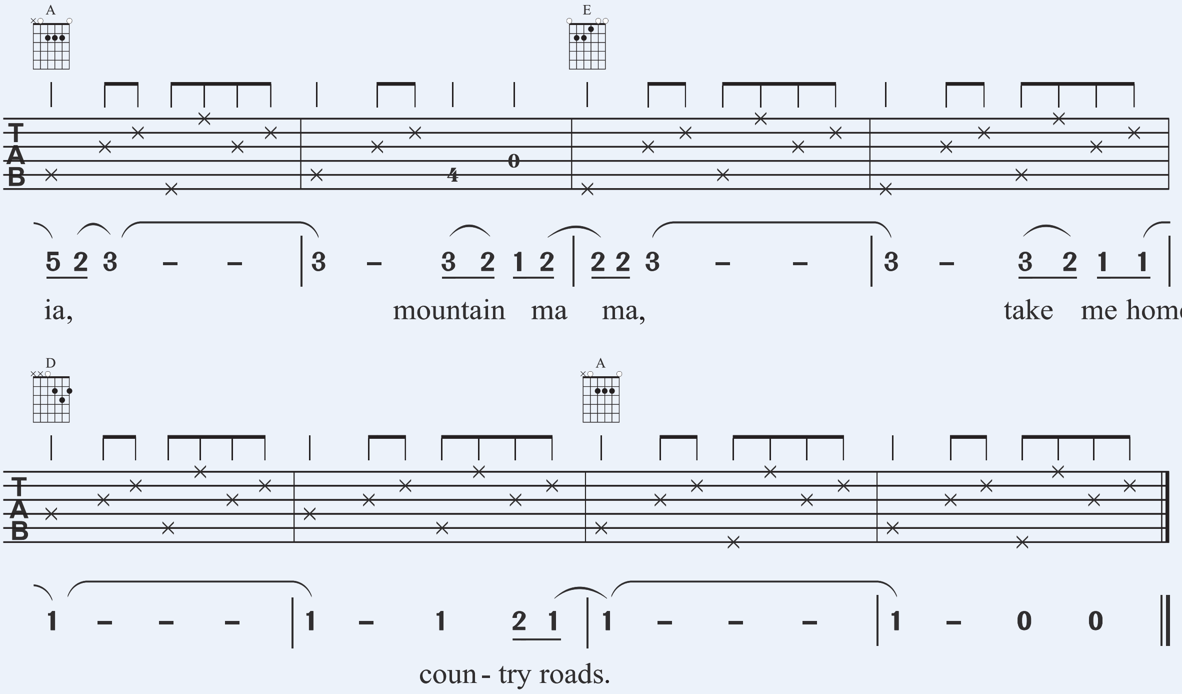
作品鉴赏

乡村路，带我回家

1=A $\frac{4}{4}$

［美］约翰·丹佛词曲





《乡村路，带我回家》由约翰·丹佛创作并演唱，他凭借此曲一跃成为美国最著名的乡村音乐歌手之一。

该曲旋律流畅，节奏轻快，曲式简单，易于传唱。西部风格的旋律与歌词描绘出这样一幅场景：在通向家的乡村路上，有故乡美景、有思母之情……歌曲浓浓的乡情乡恋与朴实的音乐之间形成完美的契合点，丹佛抱着吉他边弹边唱的形象深入人心。

人物介绍

约翰·丹佛（John Denver，1943—1997），美国民谣歌手，乡村音乐的代表人物。1971年开始潜心从事乡村歌曲的创作与演唱，并以一曲《乡村路，带我回家》（*Take Me Home, Country Roads*）一跃成为著名乡村音乐歌星。丹佛演唱的歌曲大部分都是自己创作的，音乐风格纯朴自然。

知识百科

乡村歌曲

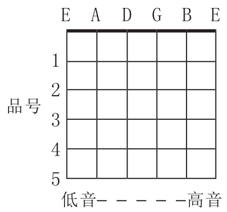
乡村歌曲是美国流行音乐之一，是在美国南部山区民间音乐基础上发展而成的。它吸收并综合苏格兰民歌、爱尔兰民歌、牛仔歌曲、黑人灵歌及拉丁美洲歌曲等音调和节奏，音乐风格淳朴，歌词通俗易懂。伴奏乐器为吉他、小提琴、口琴等。

技法导引

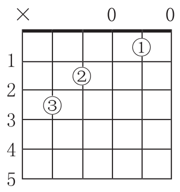
吉他和弦标记与弹法

方格内弦上的圆圈表示左手按弦的位置，圈内的阿拉伯数字表示手指的代号：③为无名指，②为中指，①为食指。弦枕上方的小“0”表示该弦为空弦，各手指按弦时候是不发音的，要靠右手拨弹相应琴弦才能发声。

左手和弦图形与按法



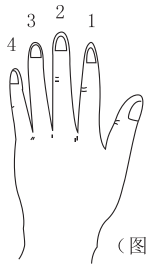
（图1）



（图2）

（图3）为左手代号：

1——食指　2——中指　3——无名指　4——小指

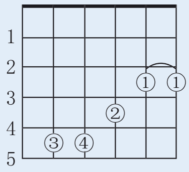


（图3）

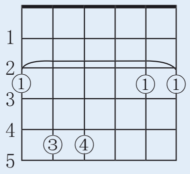
以下图 4、图 5 为制音（横按和弦），有小横按和大横按两种。

（1）小横按法（图4），以食指前半节压在指板上的一、二弦（图 6 ）。

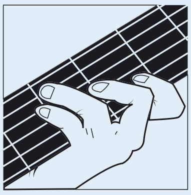
（2）大横按法（图5），以食指全部横压在指板上的一至六弦（图 7 ）。



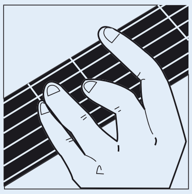
（图4）



（图5）



（图 6）



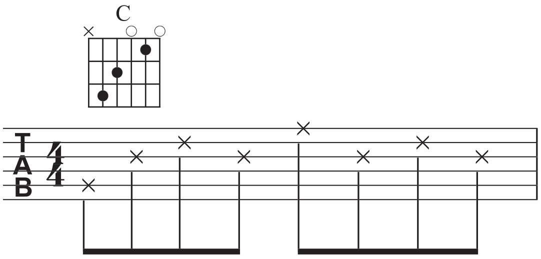
（图 7）

演奏实践

和弦练习

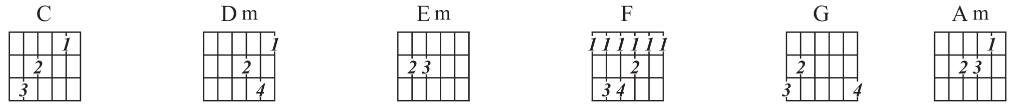
（1）左手视图按弦练习（同时需拨奏右手琴弦）。

1=C



（2）左手和弦把位练习。

C 调



G 调

D 调

作品鉴赏

欢　颜

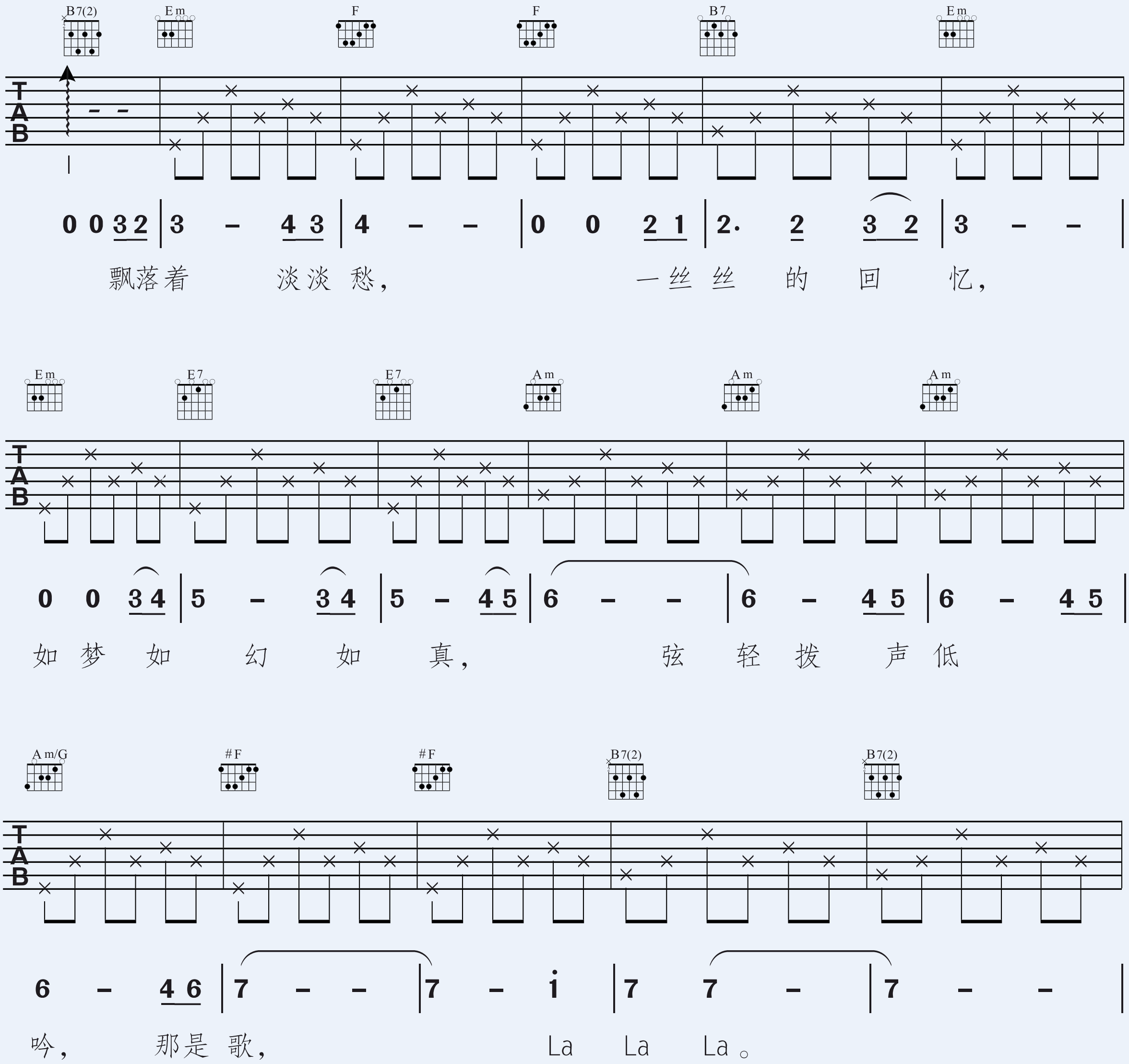
1=G $\frac{3}{4}$

原调 ♭A

Capo 夹一品

沈吕百词

李泰祥曲



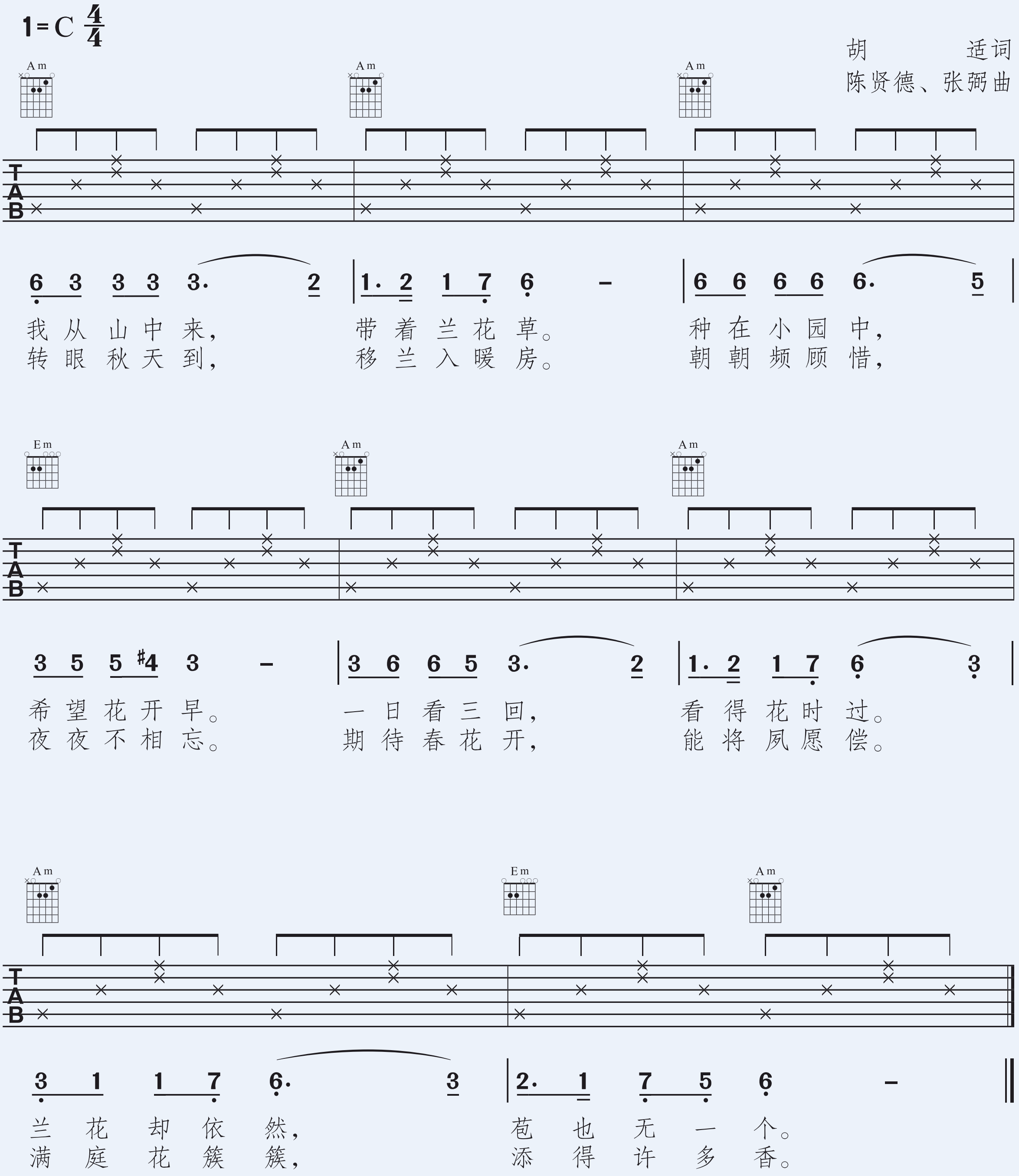
（片段）

《欢颜》是同名电影《欢颜》的主题曲，由李泰祥作曲，沈吕百作词。

在吉他分解和弦的伴奏下，歌曲夹杂着淡淡忧愁、丝丝回忆，文字与音乐的唯美风格代表了20世纪七八十年代的音乐审美：清雅脱俗，追求诗的意境。

演奏实践

吉他弹唱《兰花草》



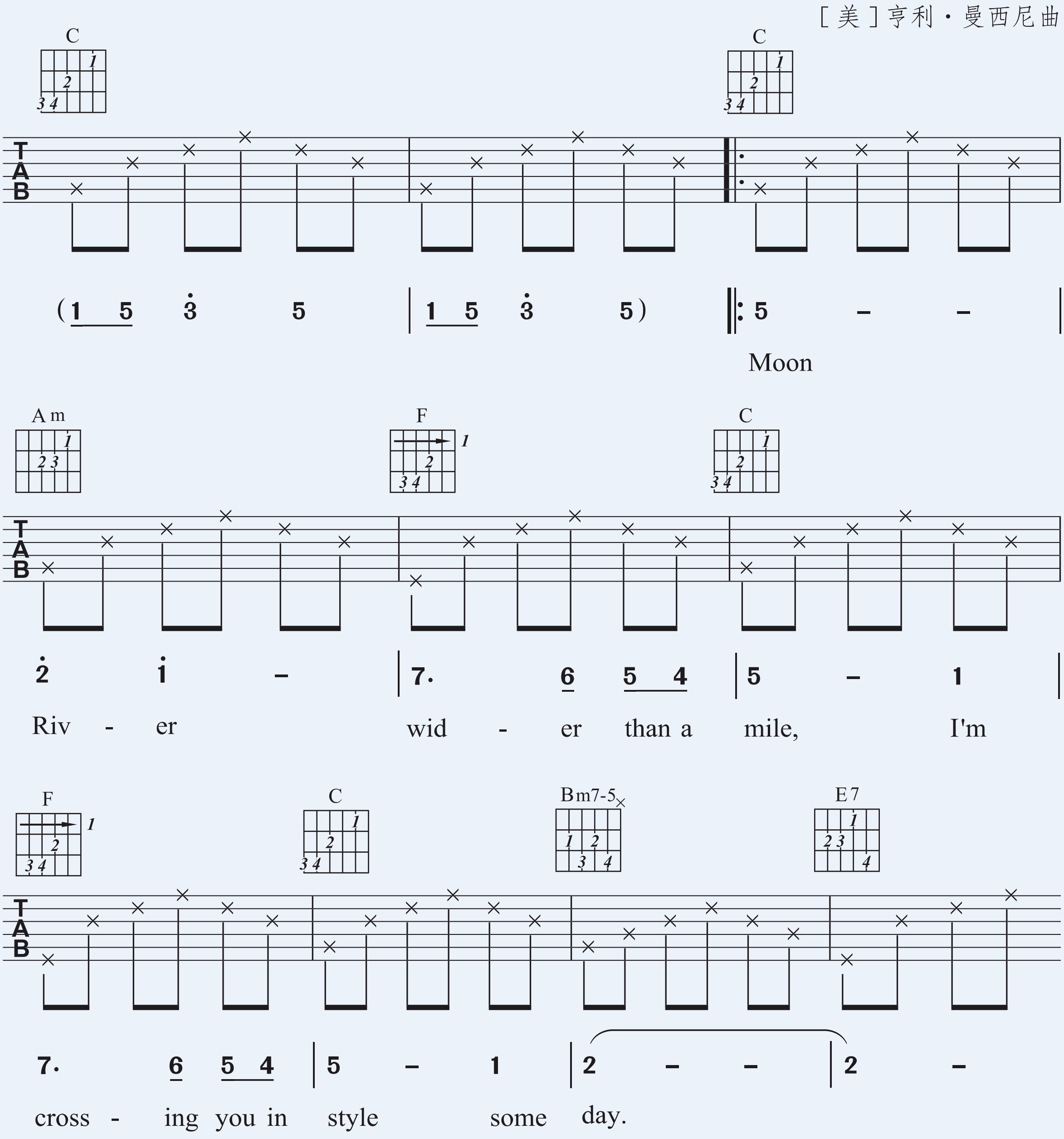
拓展思考

◈ 网络搜索新校园风格的吉他弹唱曲，比较、归纳这些歌曲的共性。

◈ 流行歌曲中往往可以看到传统经典文化积淀的痕迹，如朴树的《生如夏花》即从泰戈尔《飞鸟集》中的诗句化得。试寻找更多此类作品，并尝试从经典文学作品中寻找音乐创作的灵感与动机。

月 亮 河

[美]强尼·莫瑟词
[美]亨利·曼西尼曲

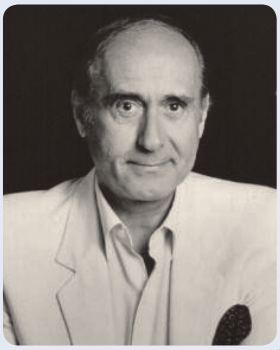


（片段）

《月亮河》是电影《蒂凡尼的早餐》中的插曲，由主演奥黛丽·赫本演唱。赫本并非训练有素的职业歌手，词作者强尼·莫瑟（Johnny Mercer）与曲作者亨利·曼西尼（Henry Mancini）为其量身定制了这首旋律动听、音域不宽的歌曲。电影于1961年公映，1962年获得第三十四届奥斯卡金像奖最佳原创歌曲、最佳配乐、最佳女主角、最佳改编剧本及最佳艺术指导奖。该曲在电影中的场景非常唯美：霍莉坐在公寓外的逃生梯旁，手弹吉他，吟唱歌曲，细诉梦想……留给观众十分美好的关于吉他弹唱的经典画面。

电影剧照

人物介绍

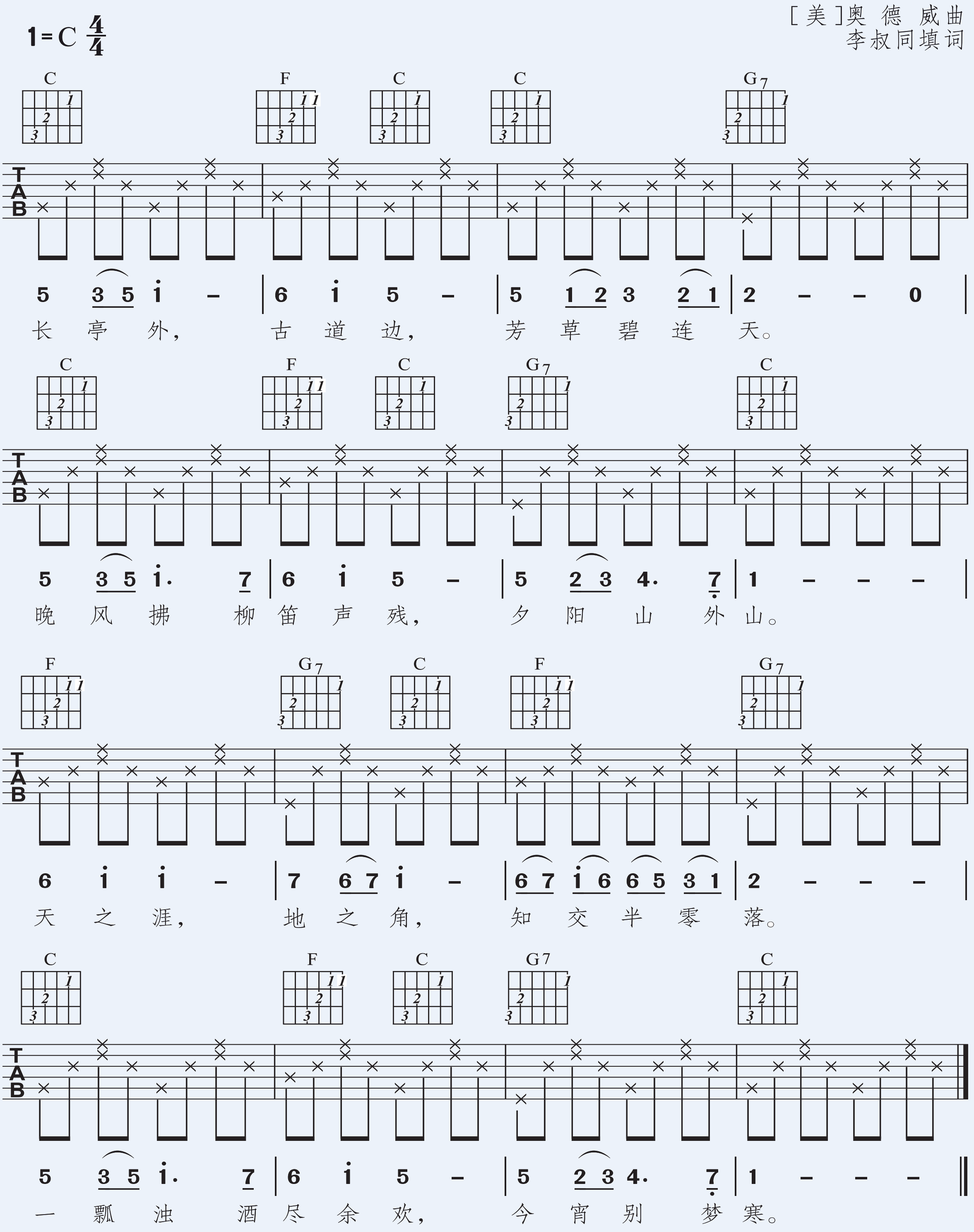


亨利·曼西尼（Henry Mancini，1924—1994），美国作曲家，擅长电影音乐创作。他对流行音乐的处理手法精致而优雅，被公认在电影音乐的创作方面天赋异禀，所创作的《月亮河》曾荣获多个奖项：奥斯卡金像奖、金球奖、格莱美奖等。主要代表作还有电影《粉红豹》《爱情的故事》《海底两万里》的主题曲等。

演奏实践

吉他弹唱《送别》

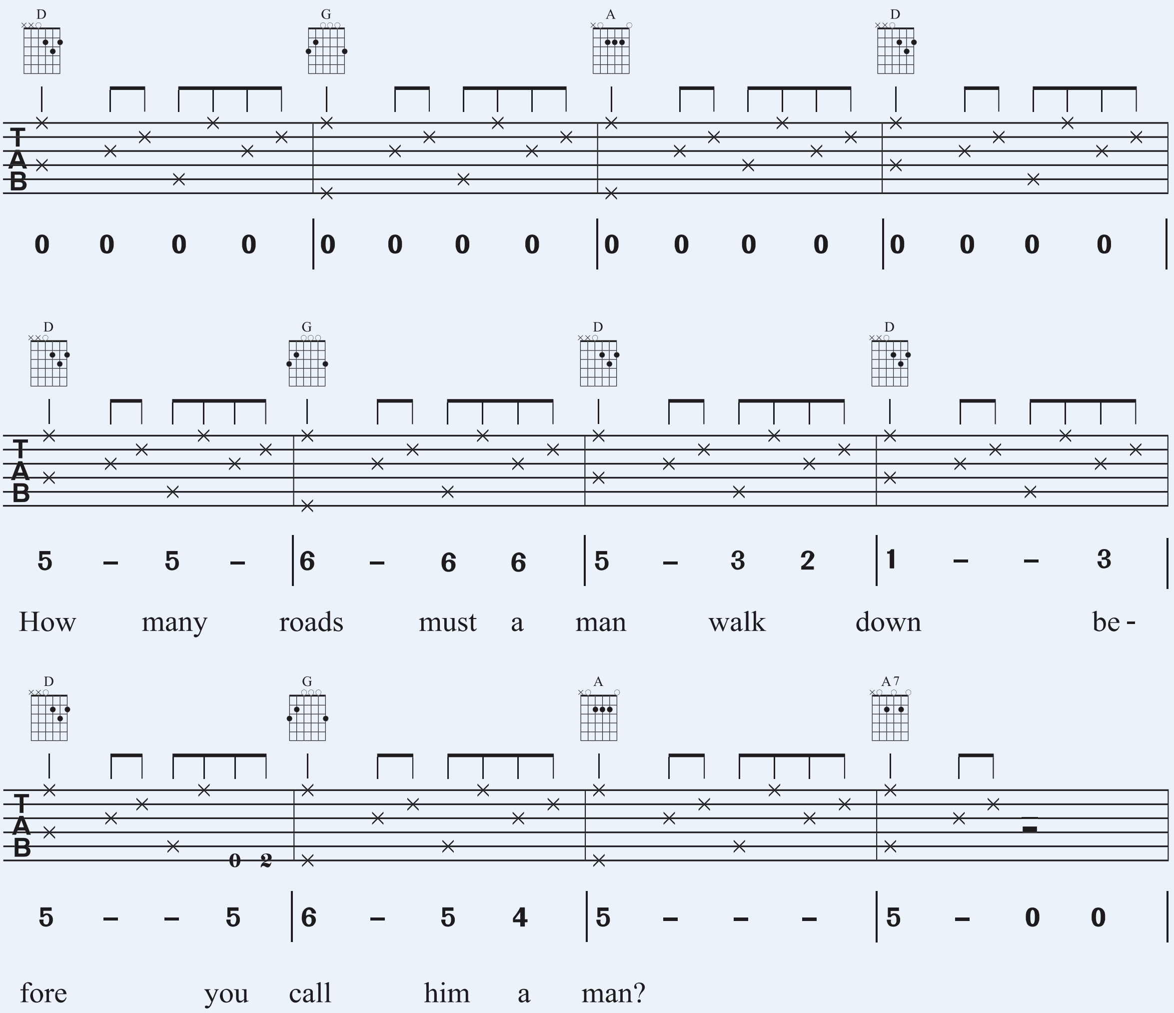
[美]奥德威曲
李叔同填词



作品鉴赏

*答案在风中飘扬

1=C $\frac{4}{4}$　　　　[美]鲍勃·迪伦词曲



（片段）

中文大意：一个男人要走多少路，才能称得上男子汉？
一只白鸽要飞越多少片海，才能安歇在沙滩上？
炮弹要飞多少次，才能将其永远禁止？
朋友，答案在风中飘扬，
答案在风中飘扬。
……

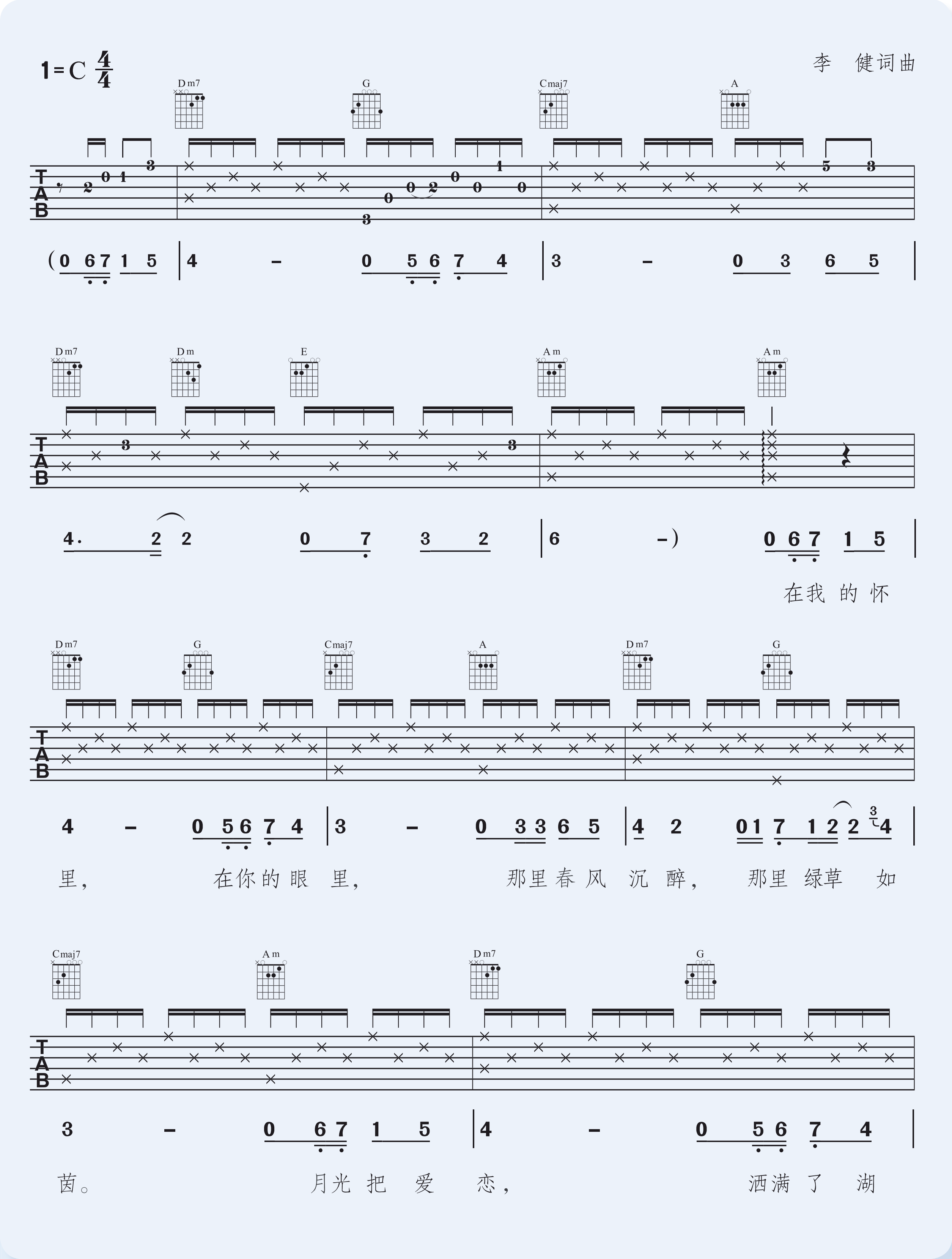
《答案在风中飘扬》由鲍勃·迪伦创作于1962年，表达了民众反对战争的强烈感情。富有哲理性的歌词使它成为美国民谣史上最重要的作品之一。后来，这首歌被选作电影《阿甘正传》主题曲，与奔跑的阿甘一起成为前进精神的象征。

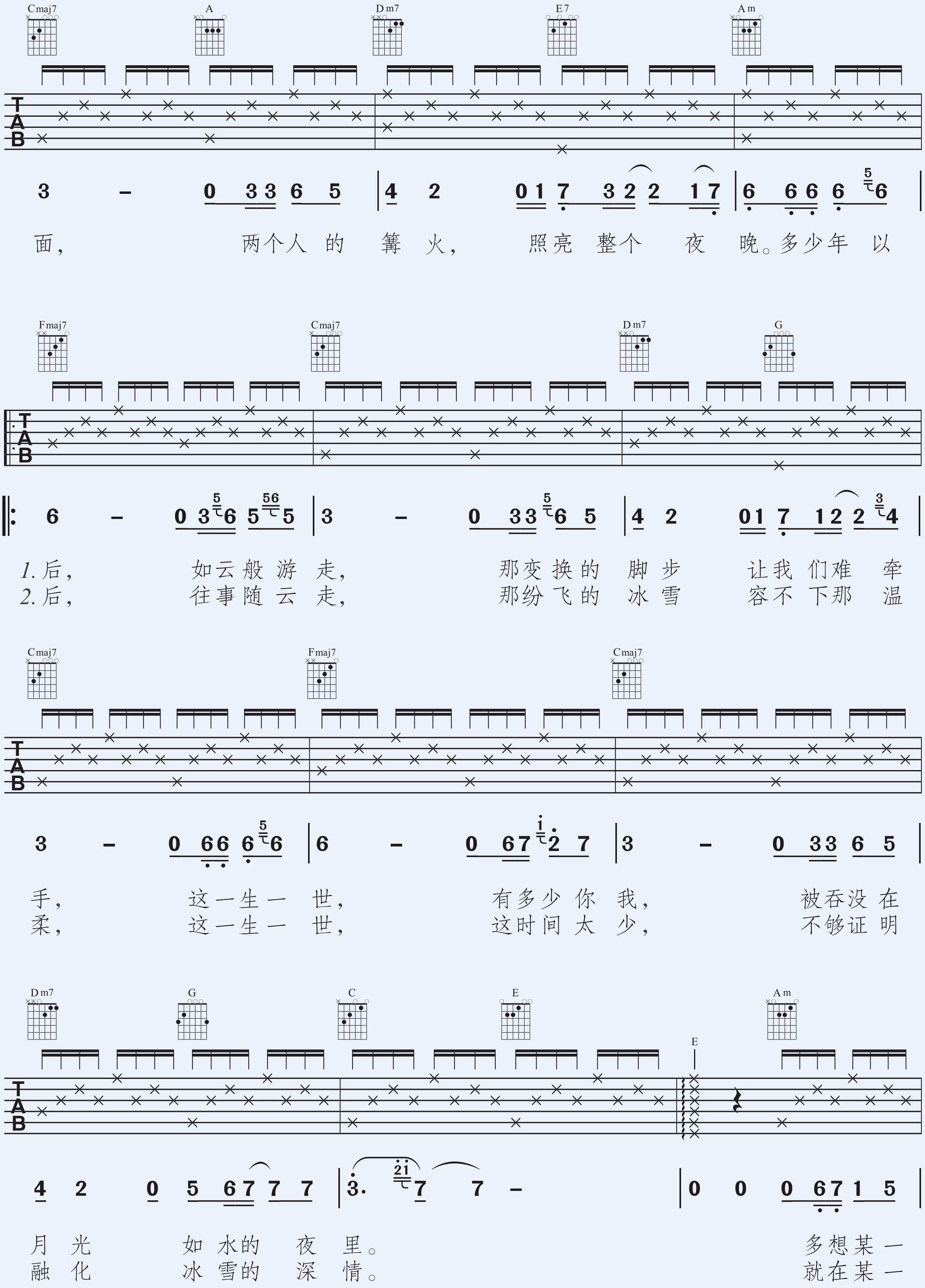
人物介绍

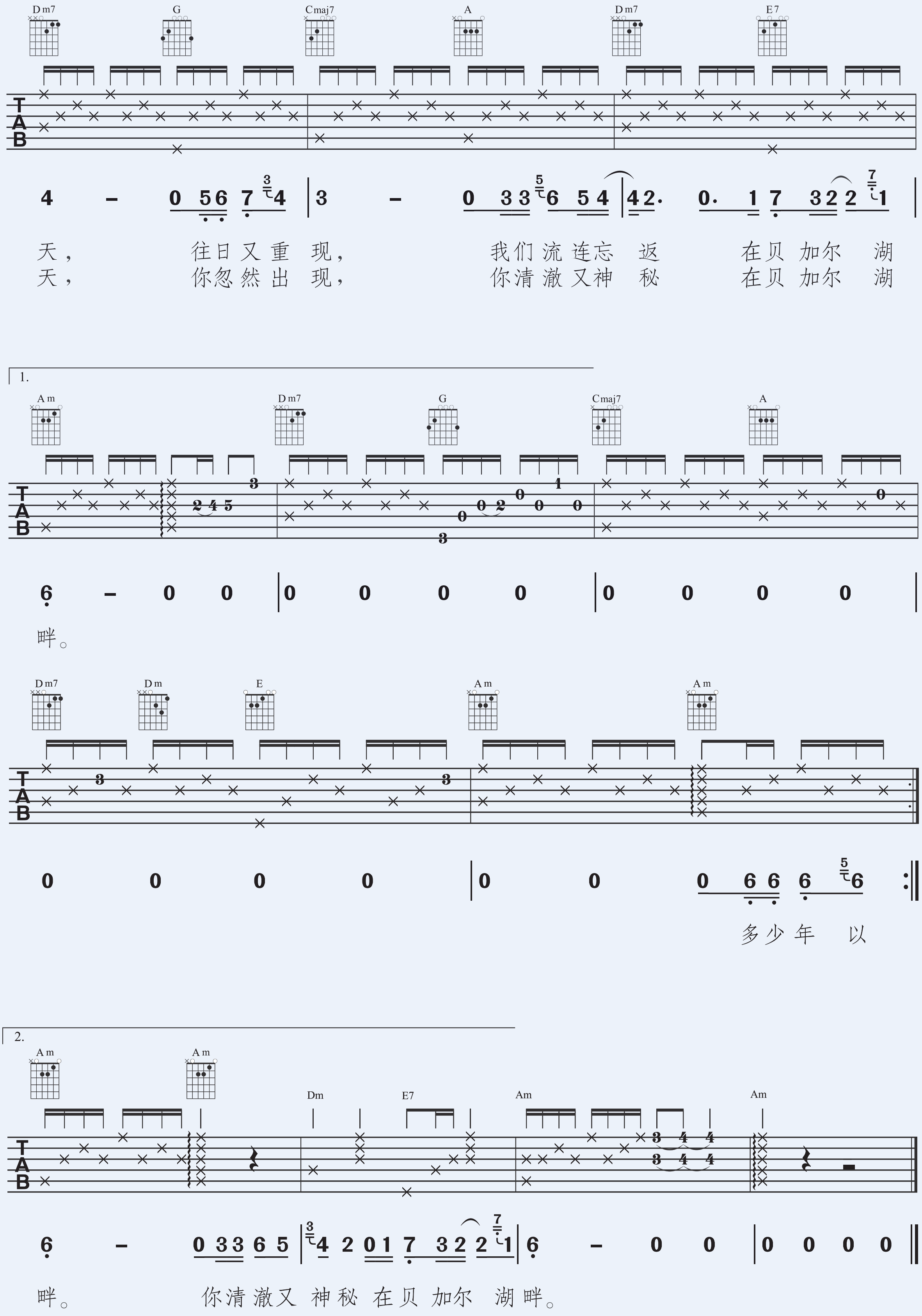
鲍勃·迪伦（Bob Dylan，1941—　），美国摇滚、民谣领域的代表人物，美国艺术文学院荣誉成员。鲍勃·迪伦的音乐吸收了爵士乐和布鲁斯等元素，确立了其摇滚音乐家的地位。他的歌词创作功力不凡，利用音乐的社会功能，创作了很多富有思想性的歌曲。由于在诗歌创作方面的突出贡献，2016年，七十五岁的鲍勃·迪伦因歌词创作获诺贝尔文学奖，被评论界认为是“音乐与文学的互相加冕”。

演奏实践

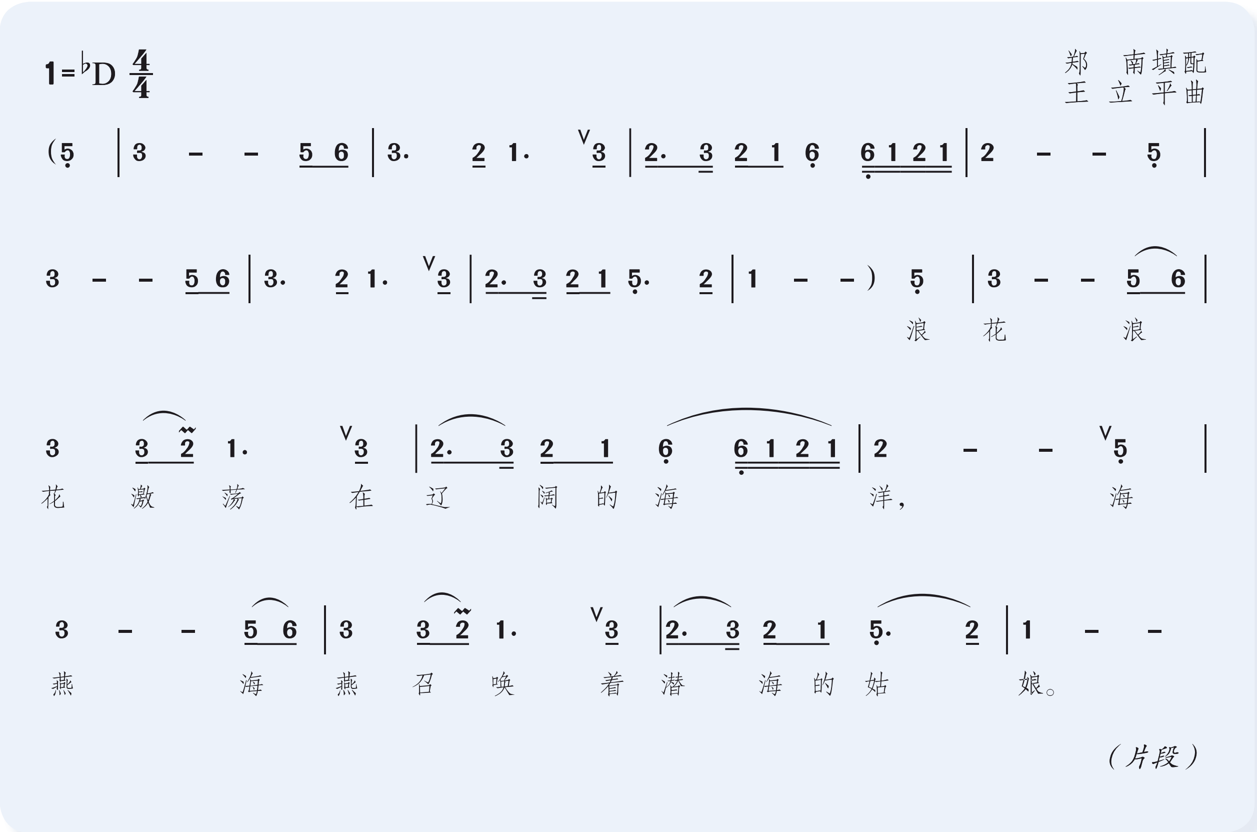
★吉他弹唱《贝加尔湖畔》




Cmaj7 A Dm7 E7 Am
面，两个人的篝火，照亮整个夜晚。多少年以
Fmaj7 Cmaj7 Dm7 G
1. 后，如云般游走，那变换的脚步让我们难牵
2. 后，往事随云走，那纷飞的冰雪容不下那温
Cmaj7 Fmaj7 Cmaj7
手，这一生一世，有多少你我，被吞没在
柔，这一生一世，这时间太少，不够证明
Dm7 G C E E Am
月光如水的夜里。多想某一
融化冰雪的深情。就在某一


天， 往日又重 现， 我们流连忘 返 在贝 加尔 湖
天， 你忽然出 现， 你清澈又神 秘 在贝 加尔 湖
1.
畔。
多少年 以
2.
畔。 你清澈又 神秘 在贝 加尔 湖畔。

潜海姑娘


1=♭D 4/4
郑　南填配
王立平曲
浪　花　浪
花　激　荡　在　辽　阔　的　海　洋，　海
燕　海　燕　召　唤　着　潜　海　的　姑　娘。
（片段）

潜海姑娘
新时期纪实电影创作的开端
音乐家 王立平 精心配乐

电影海报

纪录片《潜海姑娘》拍摄于 1978 年。虽然该纪录片只有短短十分钟时间，但这段旋律优美的音乐，伴着南海广袤蔚蓝的海域和潜海姑娘们辛勤劳作的美丽身姿，随着电影的播放立刻传遍大江南北。作曲家王立平在这部影片中第一次大胆运用了电声乐器，后又录制了夏威夷吉他演奏版本，使这段甜美妩媚而带有热带风情的音乐引起了轰动。该曲经郑南填词，还成为一首广为流传的声乐作品。

知识百科

夏威夷吉他

夏威夷吉他属于电声吉他，一般用于旋律演奏。其持琴方式不同于古典吉他和民谣吉他，是将吉他平放腿上的。左手按弦也比较独特，使用金属滑棒按弦，右手套上金属义甲演奏旋律。该乐器音色华丽，其特有的滑音尤为妩媚。

夏威夷吉他

电吉他的分类

（1）以结构分类。

Bolt-on：琴柄是以四个螺丝锁在琴身上的，此类琴以Fender为代表。

Set-in：琴柄是以粘胶与琴身结合的，此类琴以Gibson为代表。

Through neck：琴柄整支通到底，琴身由两块木头将其夹住而成，此类琴以Carvin生产的较多，ESP早期也有很多，但现在已较少见。

（2）以材质分类。

可分为枫木（maple）、紫檀（rosewood，又称玫瑰木）及黑檀（ebony）。琴颈的材质大多用枫木及桃花心木（mahogany）。琴身材质上，绝大多数Fender形式的吉他用白杨木（poplar），有一些用椴木（basswood），绝大多数Gibson的吉他用桃花心木上面再贴一片枫木。赤杨木（alder）性质和白杨木很像，常被采用，梣木（ash）也常被用来做琴身。

（3）以拾音器分类。

可分为单线圈及双线圈两种，以电路来分又可分为主动式及被动式两种。电吉他的外形、颜色、风格各有不同，以拾音器的数量和排列通常分成以下四种：

斯特拉特型（STRAT）拾音器：单单单

莱斯鲍尔型（LES PAUL ）拾音器：双双

混合型（HYBRID）拾音器：单单双或双单双

主旋律型（LEAD）拾音器：一个双拾音器

（4）以电吉他的琴桥分类。

可分为固定式及浮动式。

（5）按照声学发声类型分类。

可分为无共鸣箱实体琴与有共鸣箱音孔琴。

（6）按照演奏方式分类。

可分为固定琴桥吉他、单摇吉他与双摇吉他。

拓展思考

◈ 通过网络资料搜索，查找当代流行乐队的基本编制，并探究吉他在乐队中的作用与地位。

参考声像

1. 圣马丁室内乐团：《极致：古典吉他名曲选集》（5CD），迪卡唱片公司，2007 年。
2. 《吉他大师精选》（2CD），迪卡唱片公司，2002 年。
3. 《鲍勃·迪伦精选集》（CD），索尼唱片公司，2000 年。
4. 《欢颜》，屠忠训执导，飞腾电影事业有限公司，1979 年。
5. 《蒂凡尼的早餐》，布莱克·爱德华兹执导，派拉蒙影业公司，1961 年。

延伸文献

1. [日] 阿部保夫编著，王晟波译：《古典吉他音乐会小品 100 首》，上海音乐出版社，2013 年。
2. [意] 马特奥·卡尔卡西著，刘军 、王迪平、刘启东编订：《新编卡尔卡西古典吉他教程》，湖南文艺出版社，2008 年。

第四单元

八音迭奏

八音迭奏，雅乐并作。

——摘自《晋书·乐志（下）》

音乐的世界纷繁多姿，各种乐器以不同的形式组合在一起，形成多姿多彩的合奏艺术。在作曲家的经营下，色彩纷呈的音响世界在合奏音乐中展现……

第一节

民族管弦
——悠扬和谐的合奏

作品鉴赏

彩 云 追 月

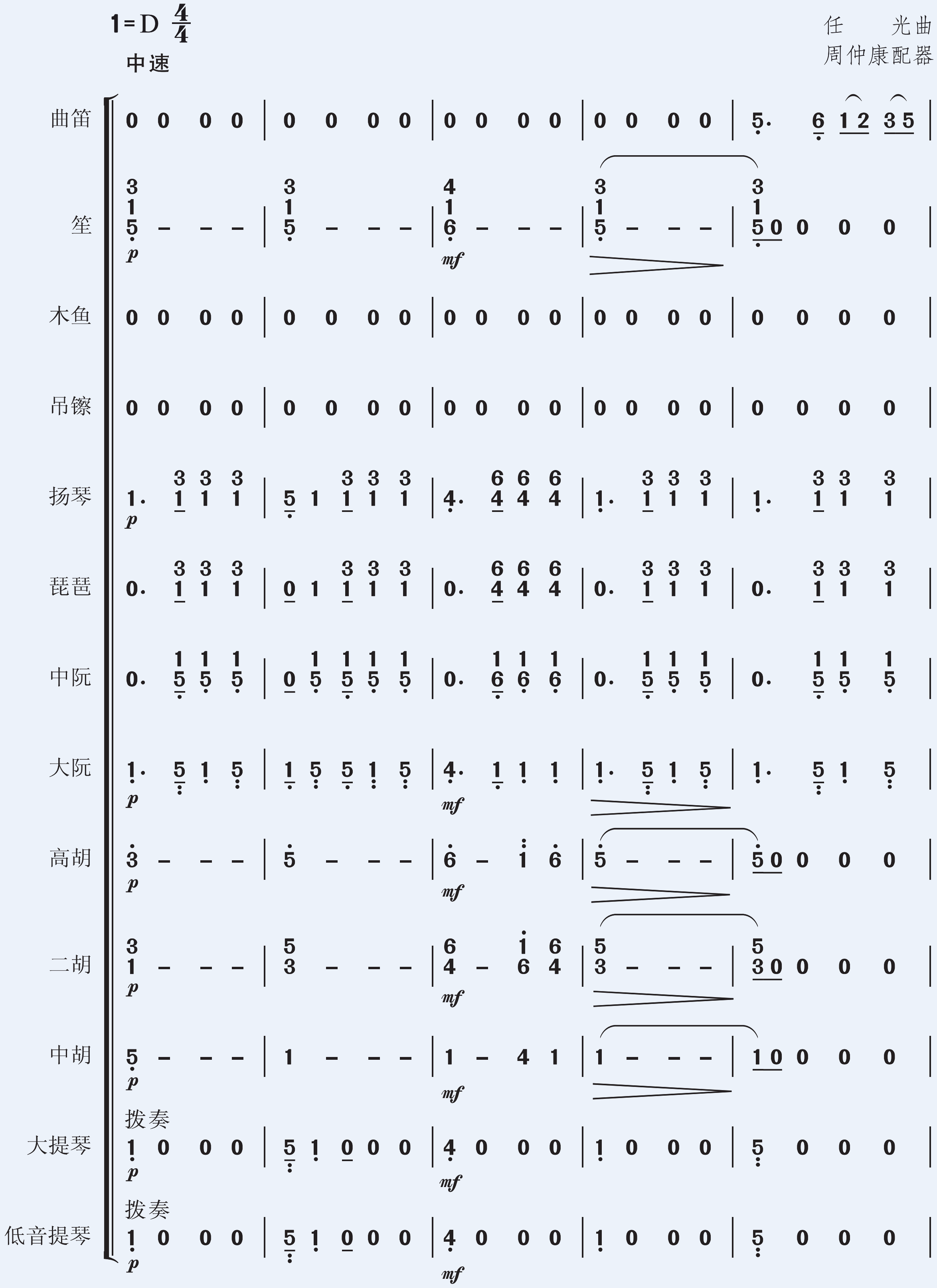
风景图

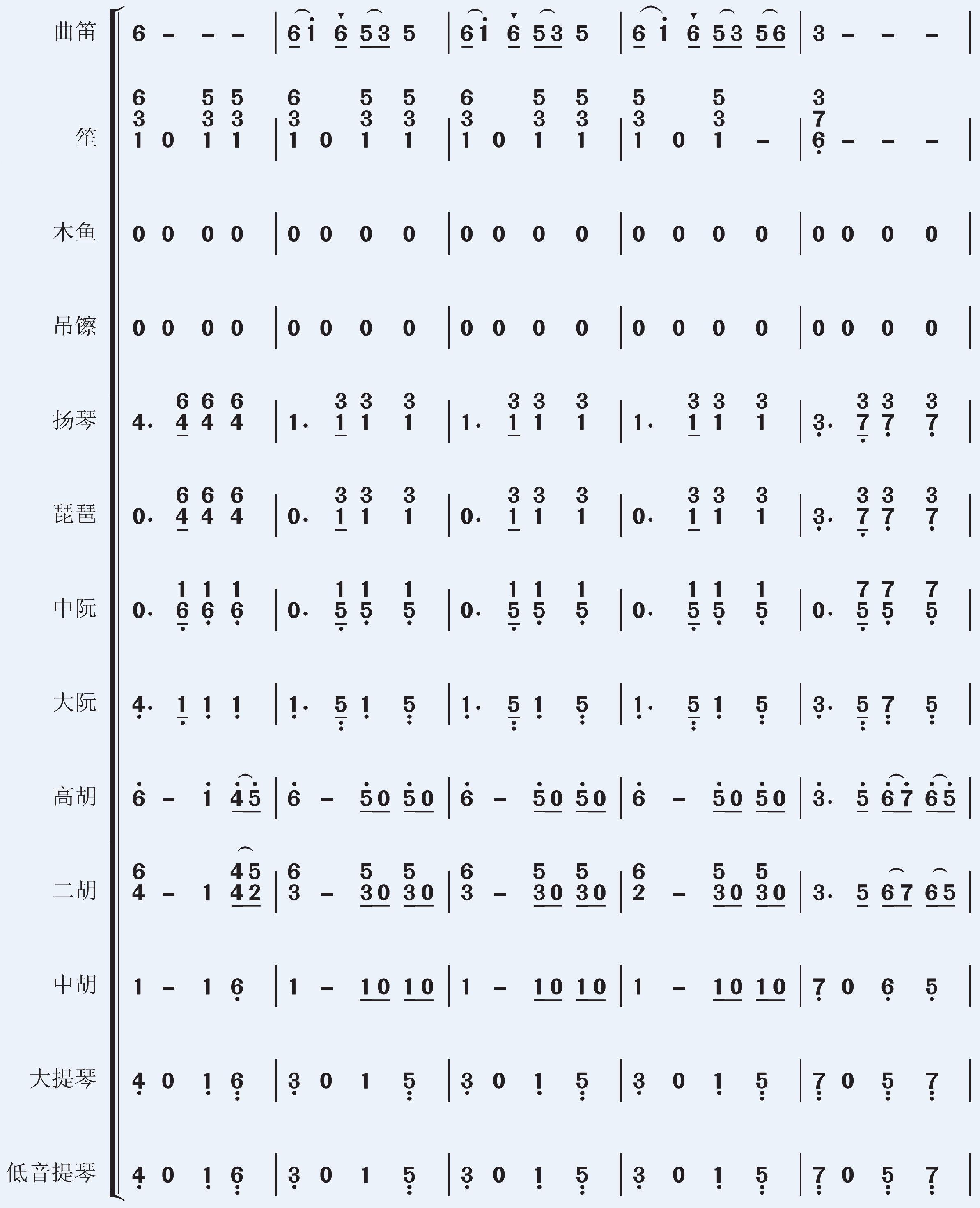
民族管弦乐曲《彩云追月》源于清代著名粤乐曲谱，1935 年由作曲家任光改编为民族管弦乐曲。1960 年，彭修文根据中央广播民族管弦乐团的编制重新配器。

乐曲属五声性旋律，线条流畅，优美抒情，弦管合鸣，悠然自得，使音乐在平和中透露出怡然自得的活力。其间，木鱼、吊镲的点缀敲击更衬托了月夜的清朗高远。乐曲和谐圆融，浑然天成。末段富有动感，乐器间应答式的对话意趣盎然。

彩云追月

任　光曲
周仲康配器





（片段）

人物介绍

任 光（1900—1941），作曲家。曾在法国勤工俭学，1928年回国后入上海百代唱片公司任音乐部主任，灌制了大量民族音乐唱片。为抗日救亡运动在巴黎、新加坡、重庆等地活动，后随叶挺赴皖南新四军军部从事音乐工作，在皖南事变中不幸牺牲。代表作有《渔光曲》《月光光》《打回老家去》《抗敌歌》《大地行军曲》《新四军东进曲》，以及歌剧《洪波曲》和民族器乐合奏曲《彩云追月》等。

知识百科

民族管弦乐团与乐器分类

在中西文化交流的影响下，我国的民族管弦乐团产生于20世纪20年代。其编制综合了传统丝竹乐队和吹打乐队，并借鉴了西洋交响乐队的建制方式。由于我国民族乐器中缺少低音乐器，所以比较常见的做法是使用西洋低音弦乐器。

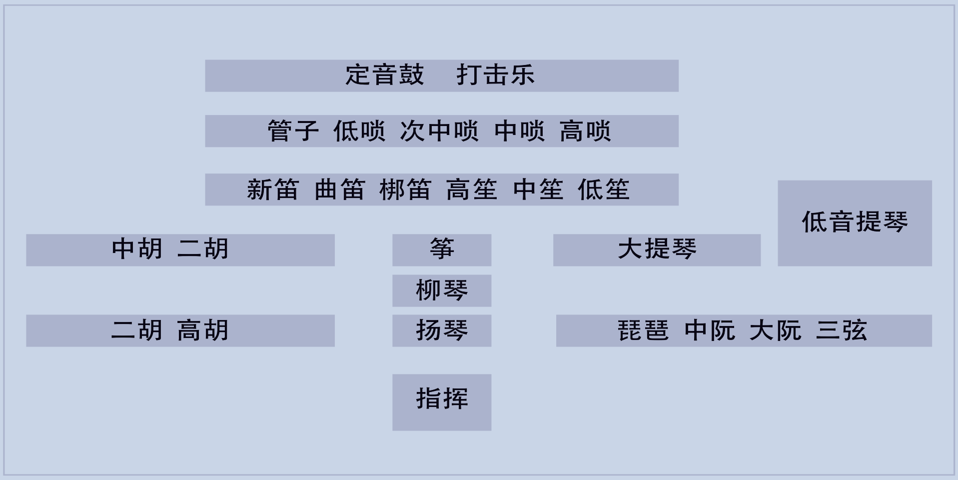
民族管弦乐队的乐器一般可分类为：

1.吹管乐器组：曲笛、梆笛、新笛、唢呐、笙；

2.弹拨乐器组：柳琴、扬琴、琵琶、中阮、大阮、三弦、筝；

3.拉弦乐器组：高胡、二胡、中胡、大提琴、低音提琴；

4.打击乐器组：堂鼓、排鼓、碰铃、锣、云锣、吊镲、木鱼等。



民族管弦乐团编制排列图

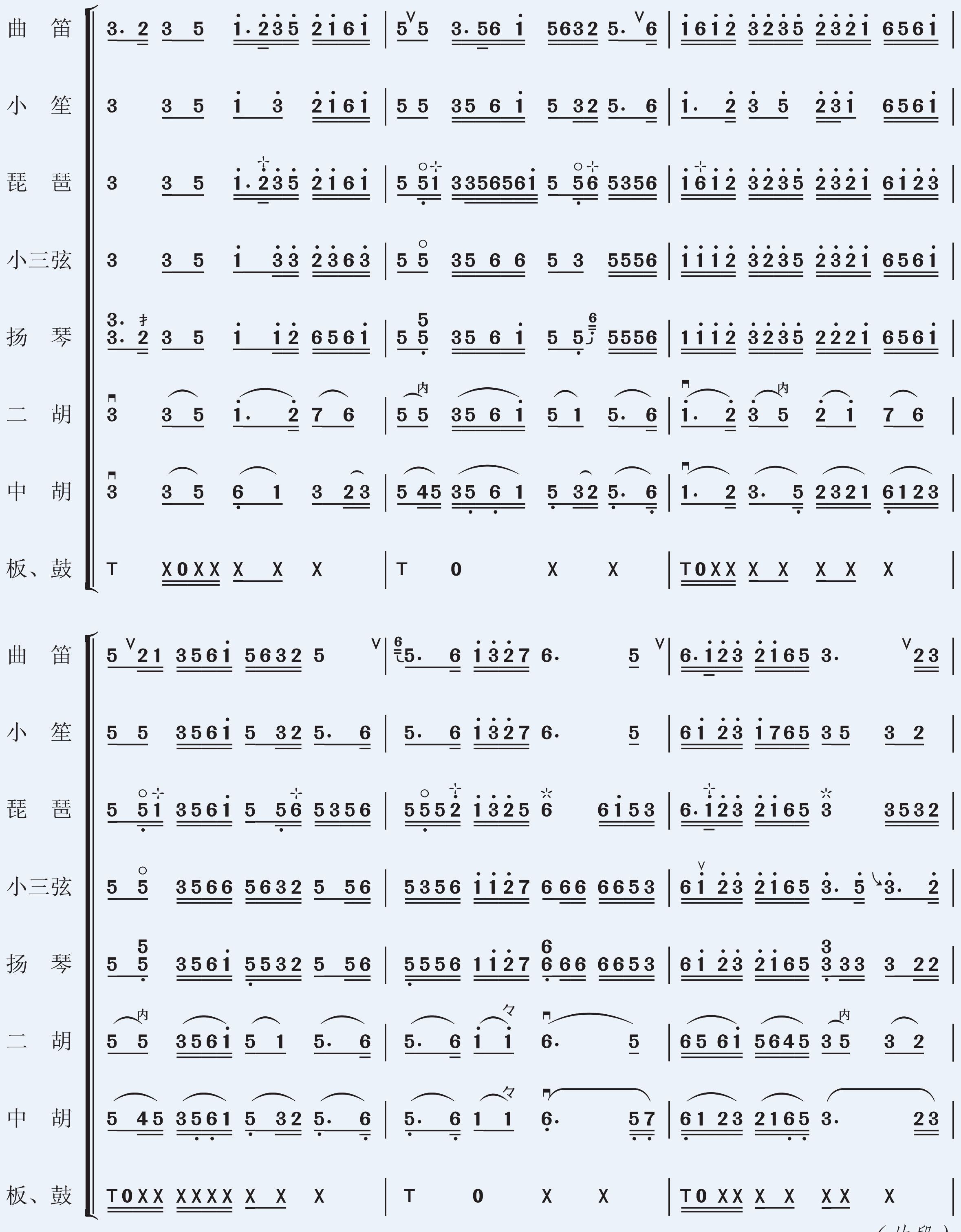
欢　乐　歌

（江南丝竹）

江　　南　　丝　　竹

周　惠、周　皓、马圣龙编订整理

1=D 4/4 2/4　♩=92



（片段）

《欢乐歌》为江南丝竹名曲之一，曲调明快热情，起伏多姿，富有歌唱性，旋律流畅，由慢到快，欢乐情绪逐渐高涨。该曲常用于庙会、婚庆等热闹场合，表达了人们在喜庆节日中的欢乐情绪。

乐曲的曲式结构被称作“倒装变奏”，乐曲先采用放慢加花的变奏技法，主题呈示的速度标记为慢板和中板，在最后出现。

知识百科

江南丝竹

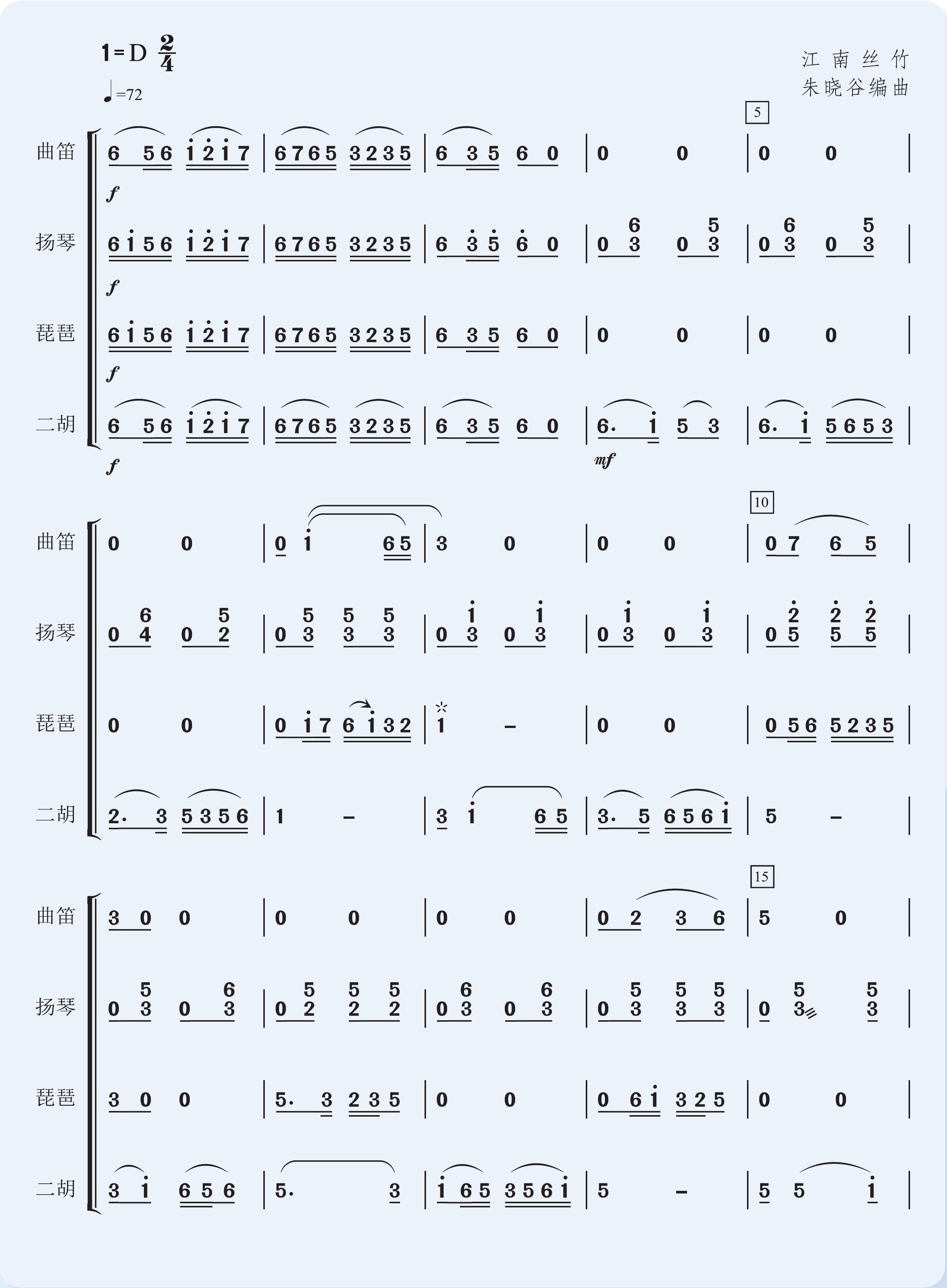
江南丝竹是流行于长江三角洲地区的民间乐种，在清代就已流行于民间。因乐队以丝弦和竹管乐器为主，故称为丝竹乐。江南丝竹主要有板式变化和曲牌联缀两种结构类型，以板式变化手法最具特点。

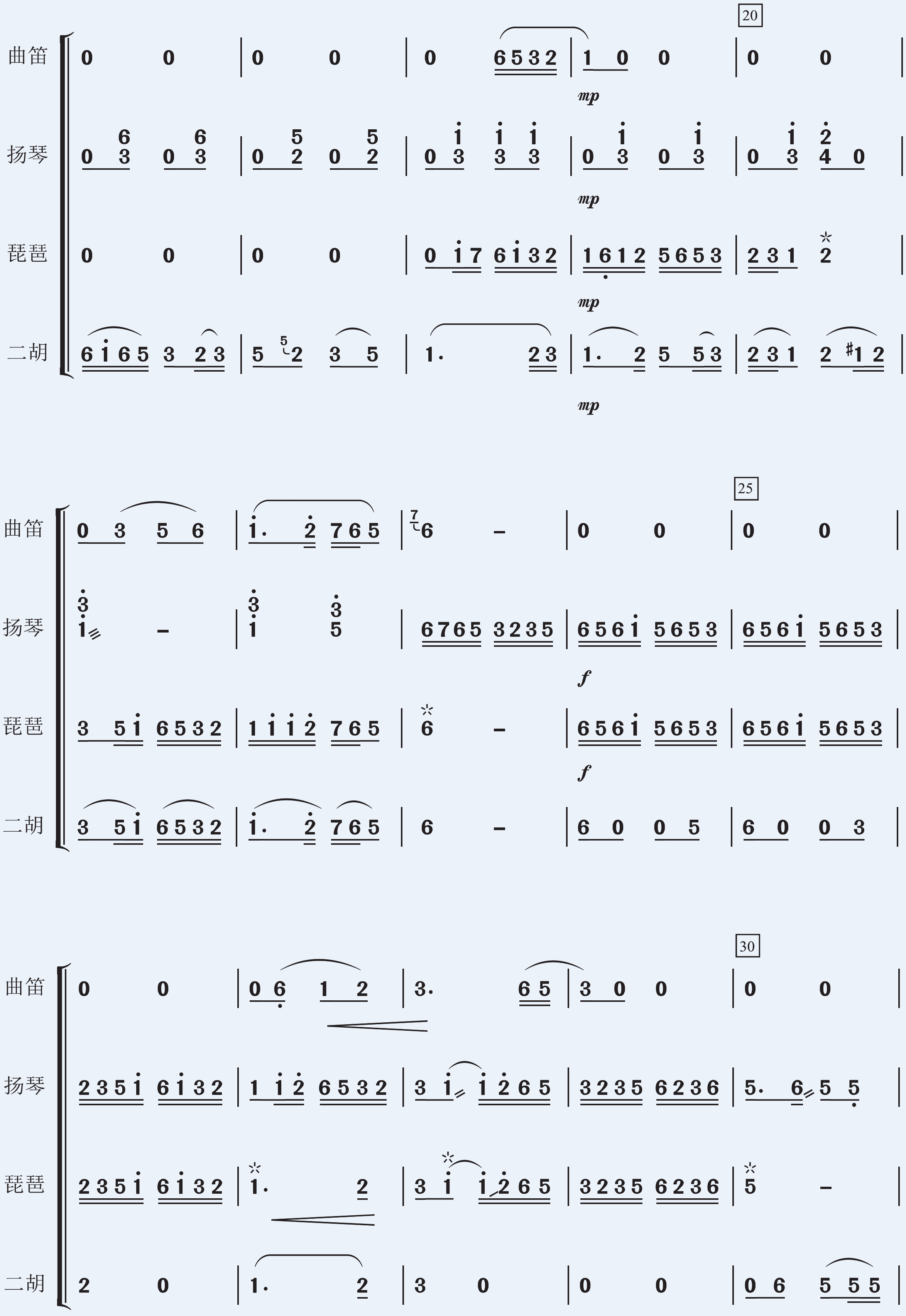
江南丝竹旋律抒情优美，风格清新流畅。它往往以一个曲牌为母曲，以放慢加花或加速减字的手法发展为几首独立乐曲。如民间器乐曲牌《老六板》，就可演变为多首乐曲。

江南丝竹演奏风格精细，在合奏时各乐器声部既富有个性又十分和谐，支声性复调织体很有特点。乐曲大多来自民间婚丧喜庆和庙会活动的风俗音乐，是长期流传于中国民间的古典曲牌。江南丝竹的乐队编制，少则三至五人，一般为七至八人。代表曲目有《欢乐歌》《云庆》《行街》《四合如意》《三六》《慢三六》《中花六板》《慢六板》，俗称八大曲。

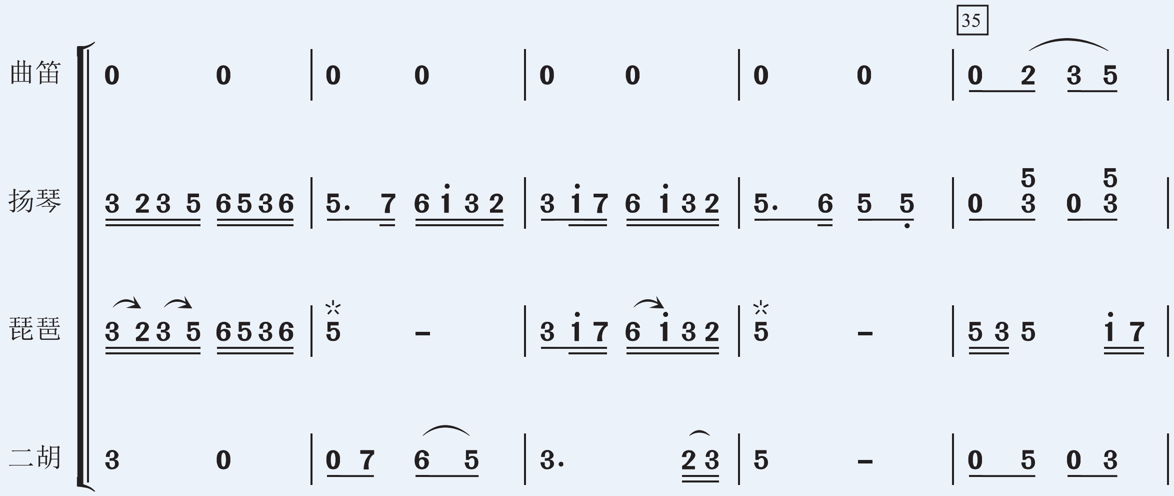
演奏图

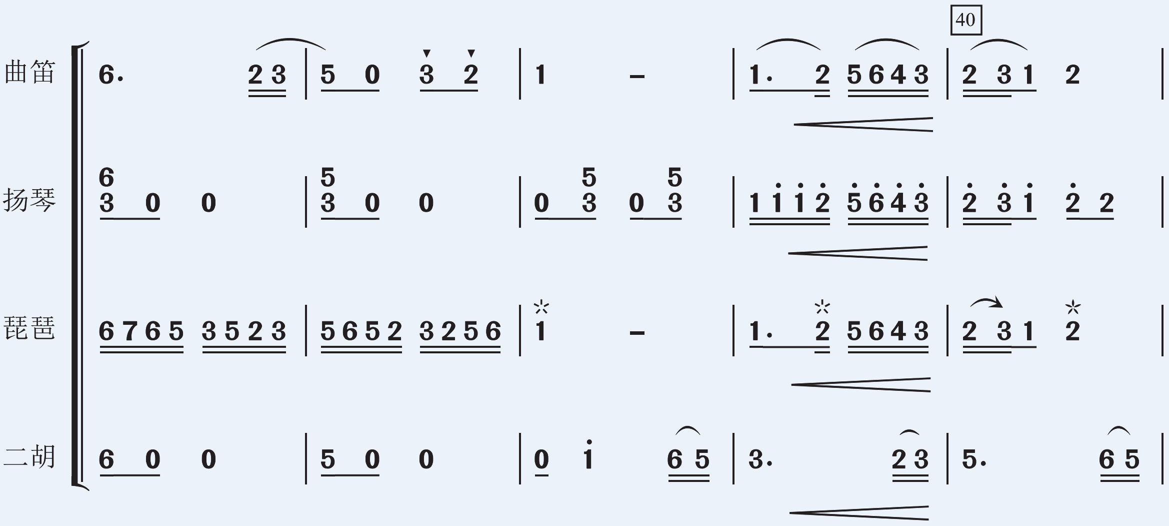
民族乐队排练《紫竹调》

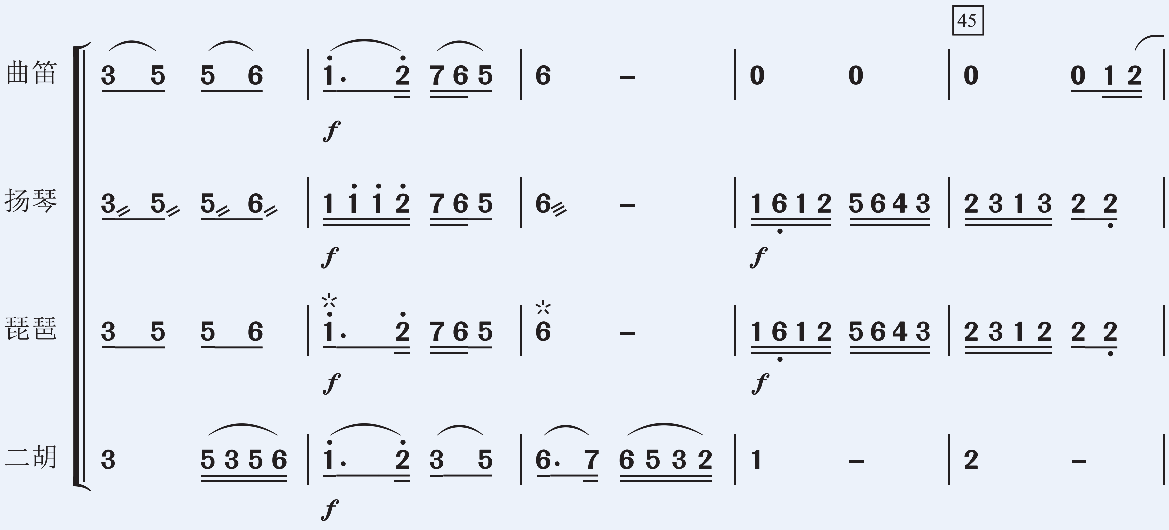


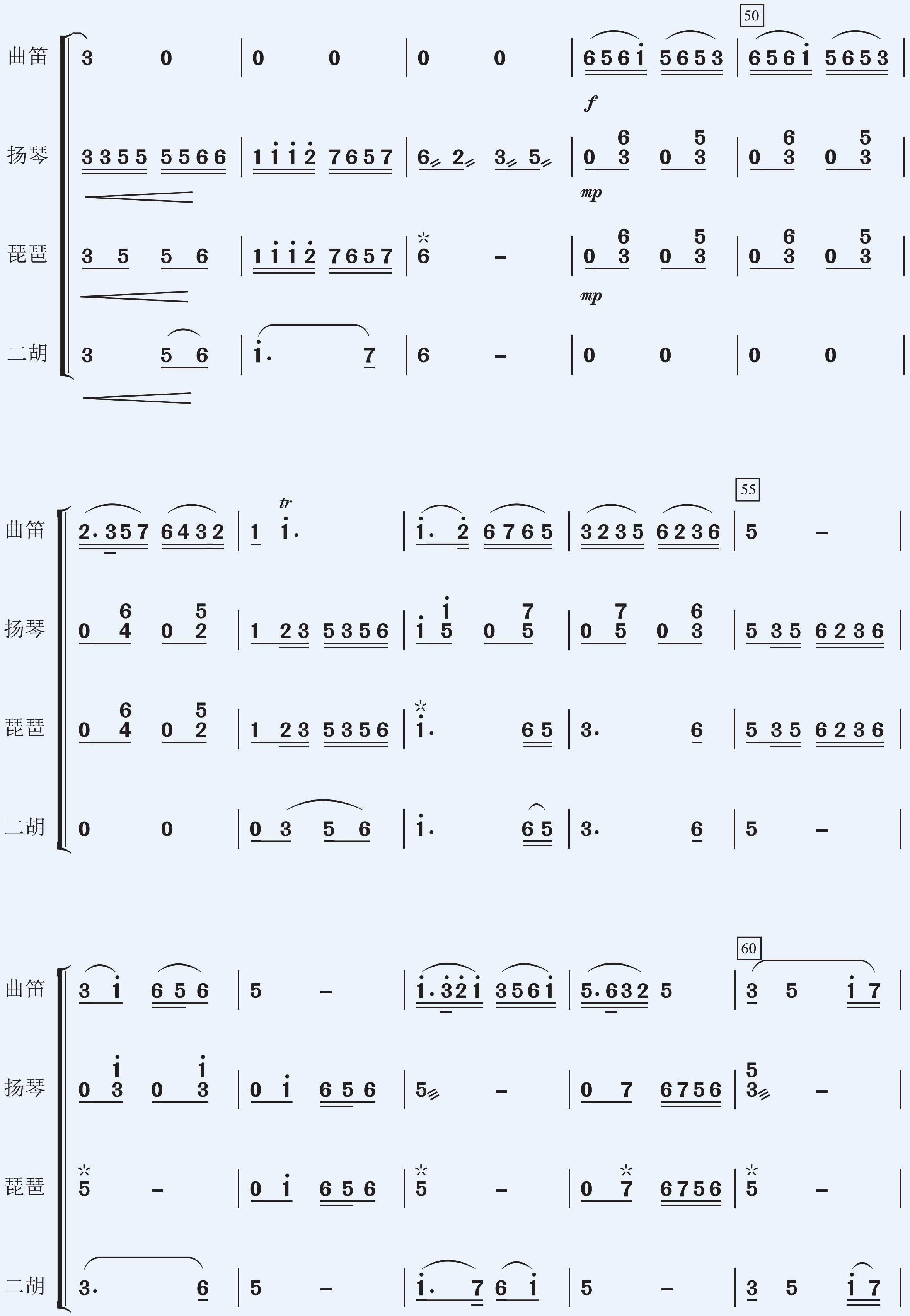


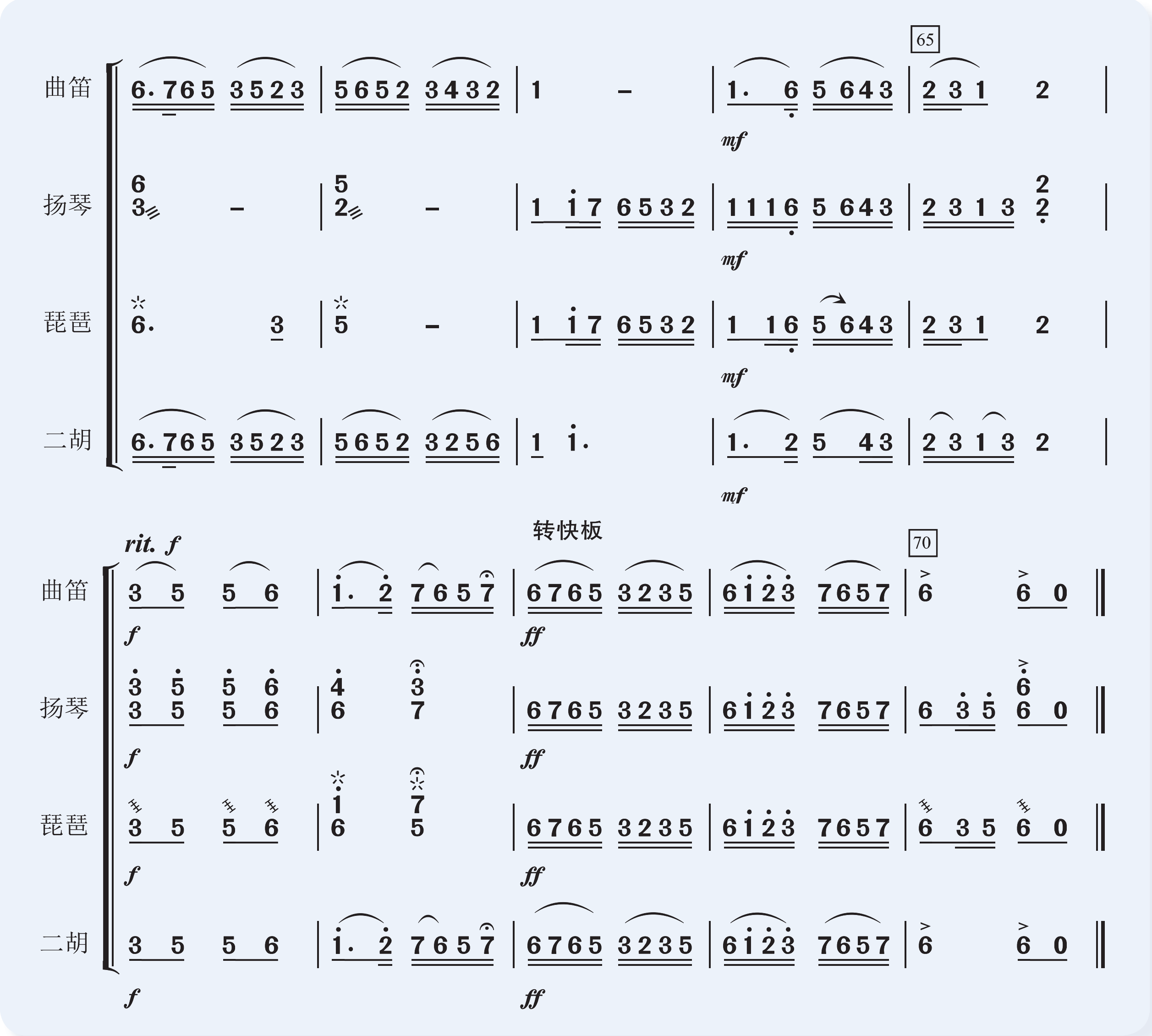
20
25
30
曲笛
扬琴
琵琶
二胡
mp
f


35
曲笛
扬琴
琵琶
二胡


40
曲笛
扬琴
琵琶
二胡


45
曲笛
扬琴
琵琶
二胡


曲笛
扬琴
琵琶
二胡
50
f
mp
mp
曲笛
扬琴
琵琶
二胡
tr
55
曲笛
扬琴
琵琶
二胡
60



排练指导

1. 知识准备：拍号、调号、装饰音、附点、连音线、圆滑线、力度标记等。
2. 演奏技能准备：应具备基础演奏能力，每个声部可以有多人参与。
3. 节奏训练：乐曲音符较密集，建议在练习中使用节拍器，节拍器速度按照八分音符的速度设定。
4. 重点、难点预估与解决方案：一是声部之间应初步建立互相倾听意识和配合意识；二是要保持平稳的乐曲速度，在演奏时应具有稳定性，须加强律动感训练。
5. 进度安排建议：完成此乐曲需要单技课一次、合奏课一次。

拓展思考

◇ 从演奏体验的角度看，乐队合奏与个人独奏的区别是什么？各自的意义是什么？

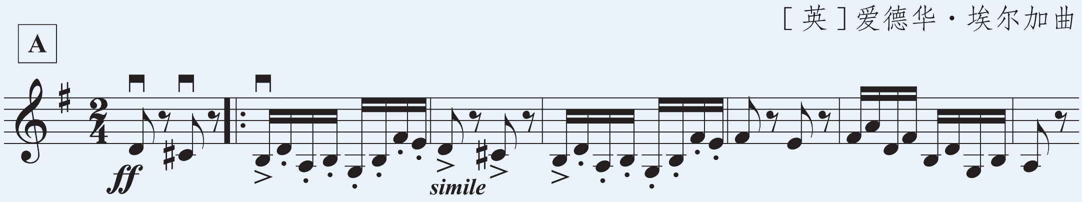
第二节

西洋乐队——气势磅礴的交响

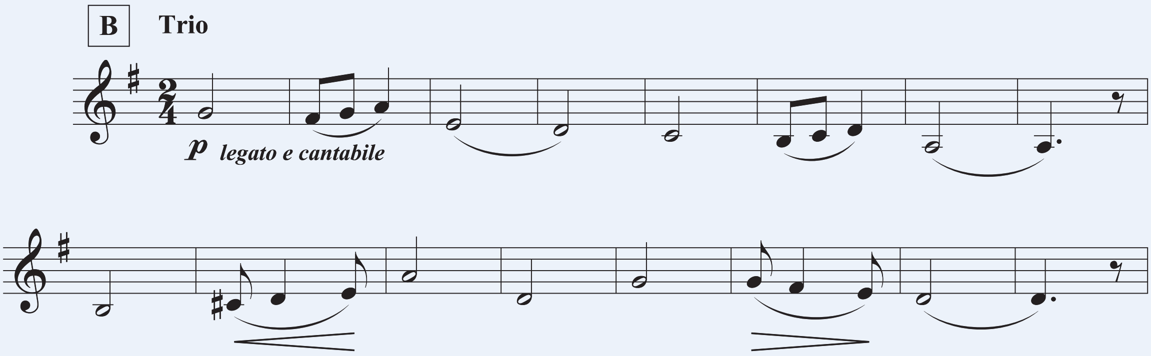
作品鉴赏

威仪堂堂进行曲

[英]爱德华·埃尔加曲



（片段）

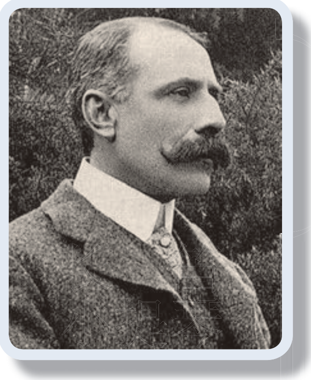


（片段）

《威仪堂堂进行曲》是英国作曲家埃尔加的代表作。这部作品由五首进行曲组成，其中第一首最为脍炙人口。此曲中段也常被用于大学的毕业典礼。

乐曲以热烈而具有仪式感的主部主题开始，充满节日的欢欣与喜庆的气氛，充分体现了进行曲刚劲有力的特质。作品中段主题则是庄严、深情的，与主部主题形成性格对比。中段旋律在不断加强之后，情绪达到饱和点。最后回到主部主题，快速而热烈地结束全曲，与开头第一部分形成良好的呼应关系。

人物介绍



爱德华·埃尔加（Edward Elgar，1857—1934），英国作曲家。埃尔加的作品普遍带有浪漫主义后期的创作风格特色，同时还具有英国特色，因而得到英国社会各阶层的普遍认同与赞赏。代表作有《谜》《爱的礼赞》《a小调钢琴五重奏》《e小调大提琴协奏曲》《威仪堂堂进行曲》等。

知识百科

管弦乐团与乐器分类

管弦乐队（Orchestra）一般由几十位演奏家组成，演奏的曲目大多结构庞大、音响宏伟，情感表达幅度大。

管弦乐队由下列四组乐器构成：

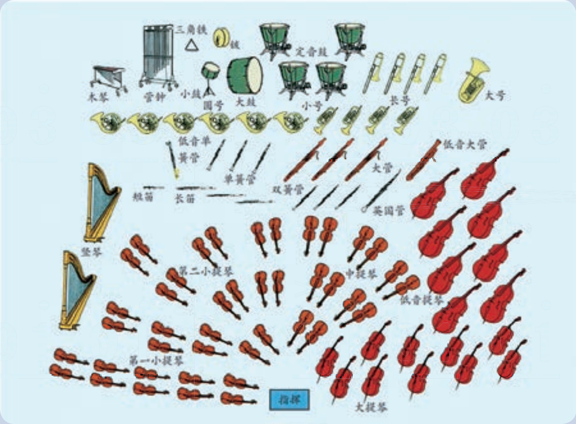
1.木管乐器组：长笛、双簧管、单簧管、大管等；

2.铜管乐器组：小号、圆号、长号、大号等；

3.弦乐组：小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴；

4.打击乐组：定音鼓、小军鼓、钹、三角铁、锣等。

总体可分为有音高和无音高两种。

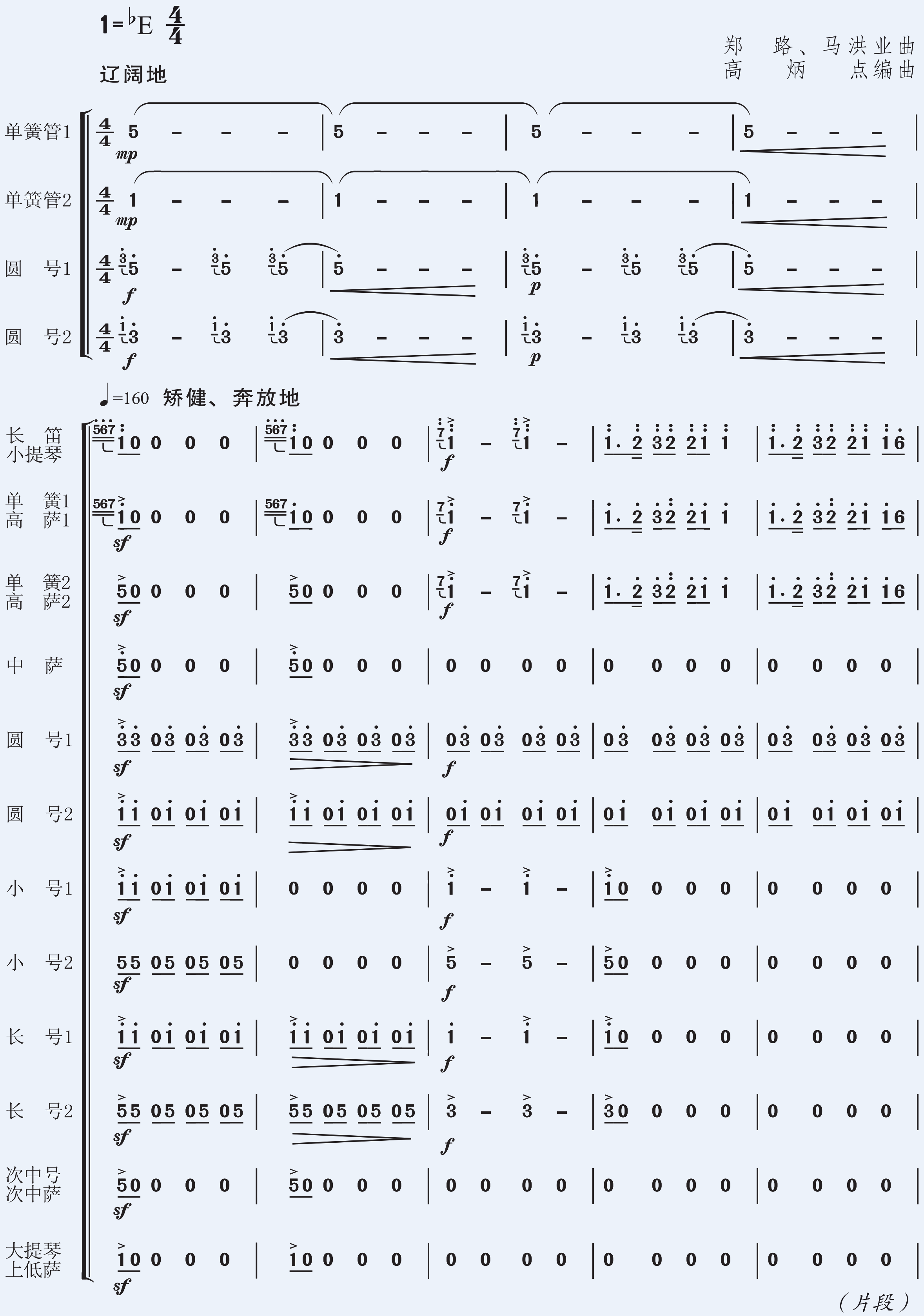


乐团排列图

作品鉴赏

北京喜讯到边寨

郑 路、马洪业曲
高 炳 点编曲



（片段）

《北京喜讯到边寨》是郑路、马洪业创作的管乐合奏曲，1976 年被改编为管弦乐版。该作品为中国人民解放军军乐团保留曲目之一，它以充满激情的旋律，生动勾勒出边寨人民听闻北京喜讯后的狂欢场景。作品汲取了西南地区广为流传的对歌、对舞等艺术表演形式中的精髓，并采用苗族、彝族的歌舞音调来塑造音乐形象，具有浓郁的民族风情。

边寨风景图

知识百科

中国人民解放军军乐团

中国人民解放军军乐团于1952年7月正式成立，全团四百余人。乐团的主要任务是为国家和军队的重大典礼、重要会议、迎送国宾等仪式举行音乐演奏，能完美演奏不同时代、不同体裁和风格的中外作品。保留曲目有《北京喜讯到边寨》《运动员进行曲》《人民军队永远向太阳》《祖国交响》等。乐团以雄壮磅礴的气势，明快清新的风格，高超精湛的演奏水平，为中国管乐事业建设与发展作出了卓越贡献。

演出剧照

管乐团

管乐团是指由铜管乐器、木管乐器与打击乐器所组成的器乐合奏团体。管乐团源于军乐，因而和军事用途有关。19世纪后，吹管乐渐渐受到职业音乐家的重视，管乐团由此渐渐脱离了原来的军事功能，不再只是为了军事用途，而开始在音乐殿堂上拥有了一席之地。

管乐团

行进管乐

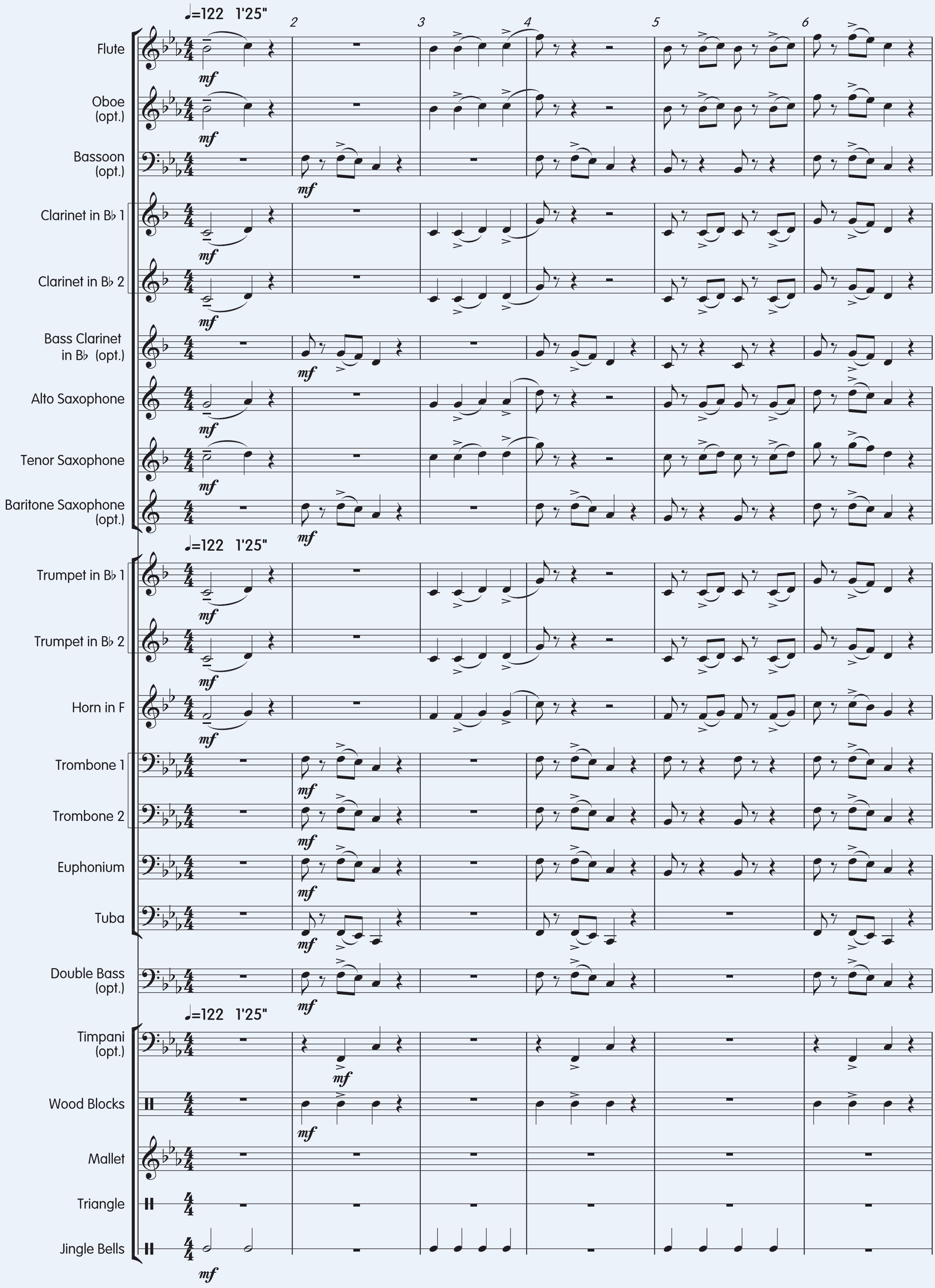
行进管乐（Marching Band），集管乐演奏与各种表演于一体，题材广泛、形式灵活，极富动感和视听冲击力。行进管乐兴起于20世纪60年代，主要包括管乐组、打击乐组和视觉表演组（旗队、枪队、刀队等）。其表演形式是在快速变换队形的同时进行管乐吹奏和其他表演，可以达到美育和体育的双重锻炼效果。行进管乐的表演者与观众之间可以产生极为强烈的共鸣，具有大众文化特质，是一种灵活、开放、易于亲近大众、易于普及推广的文化娱乐活动。

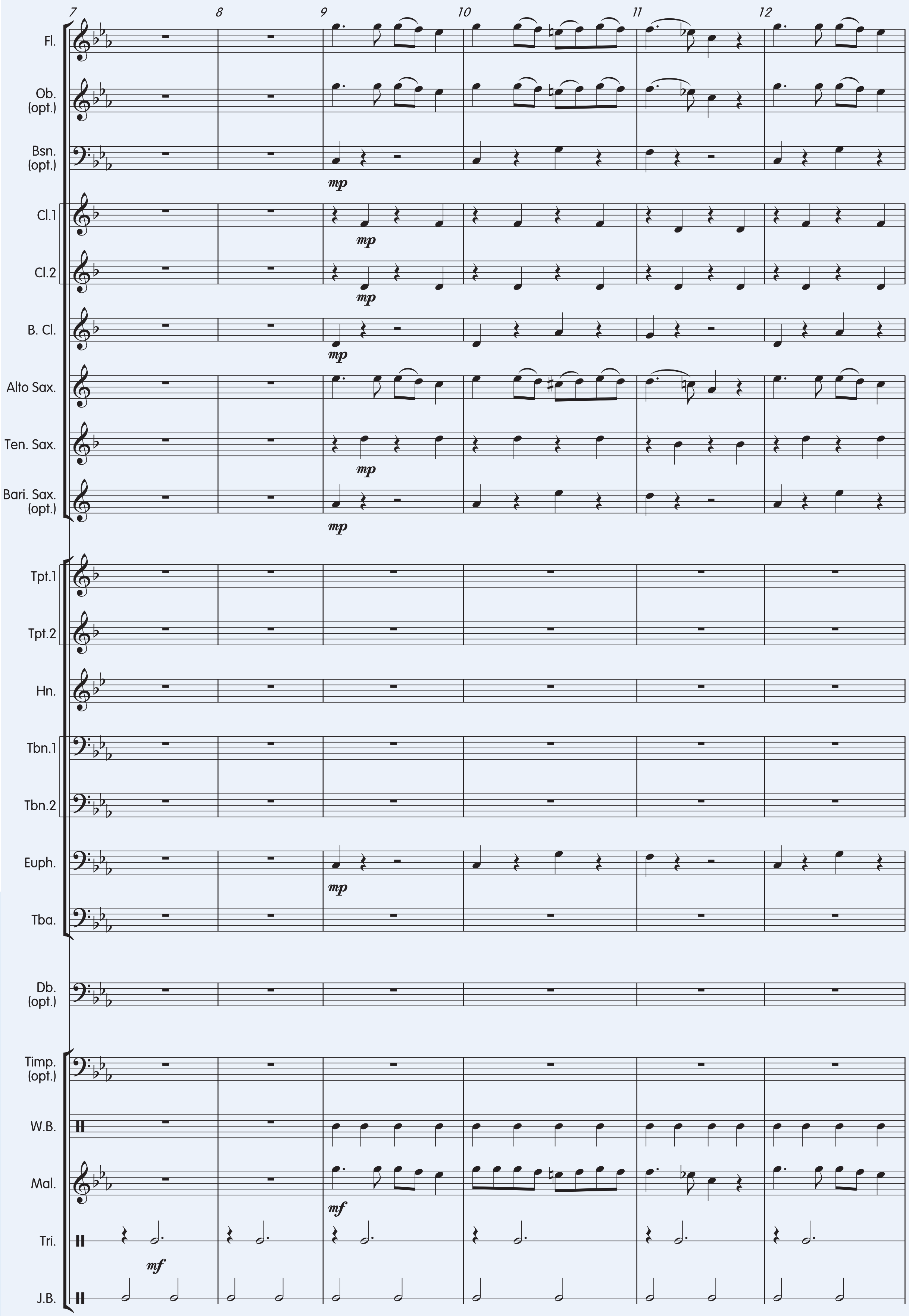
行进管乐

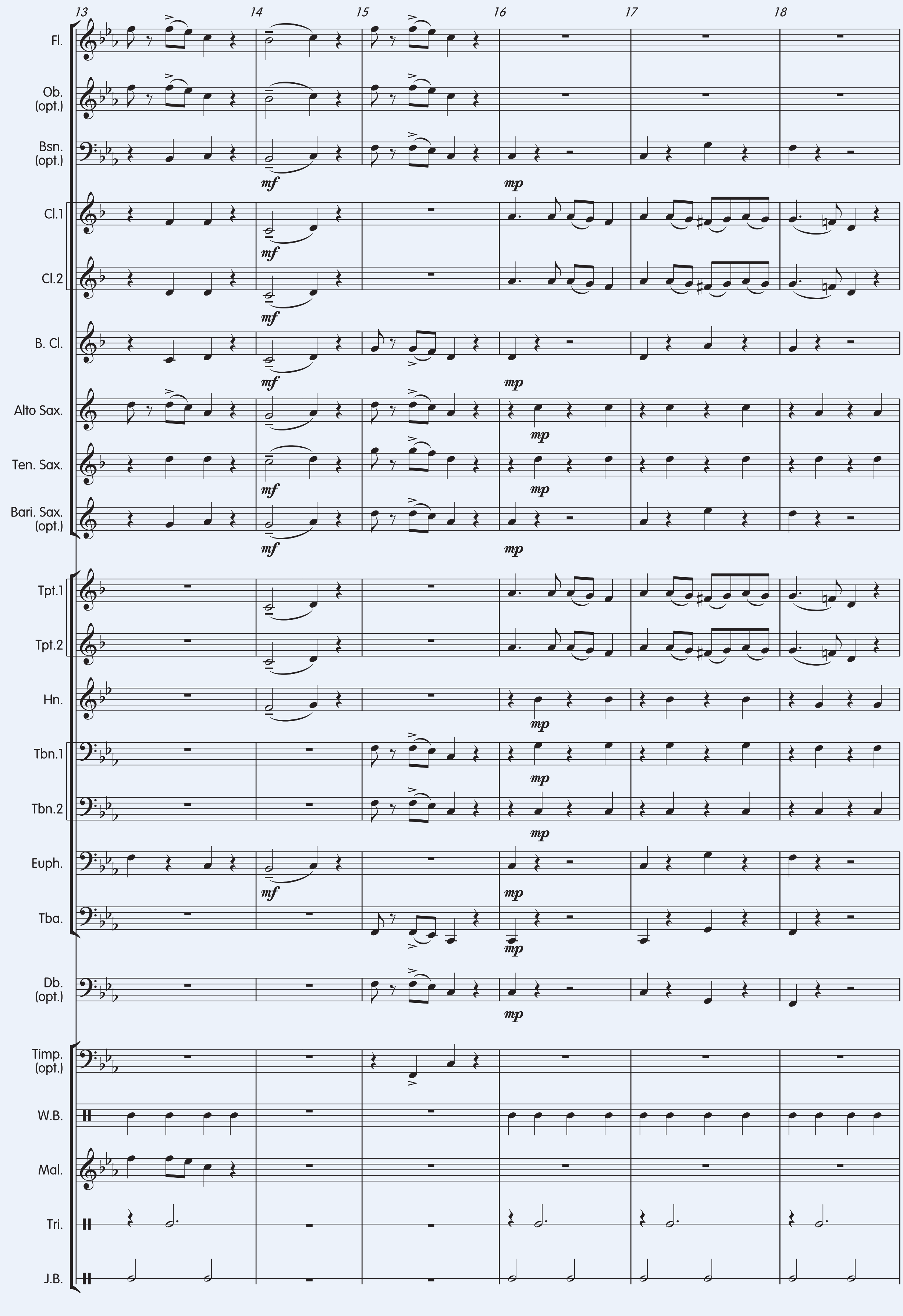
演奏实践

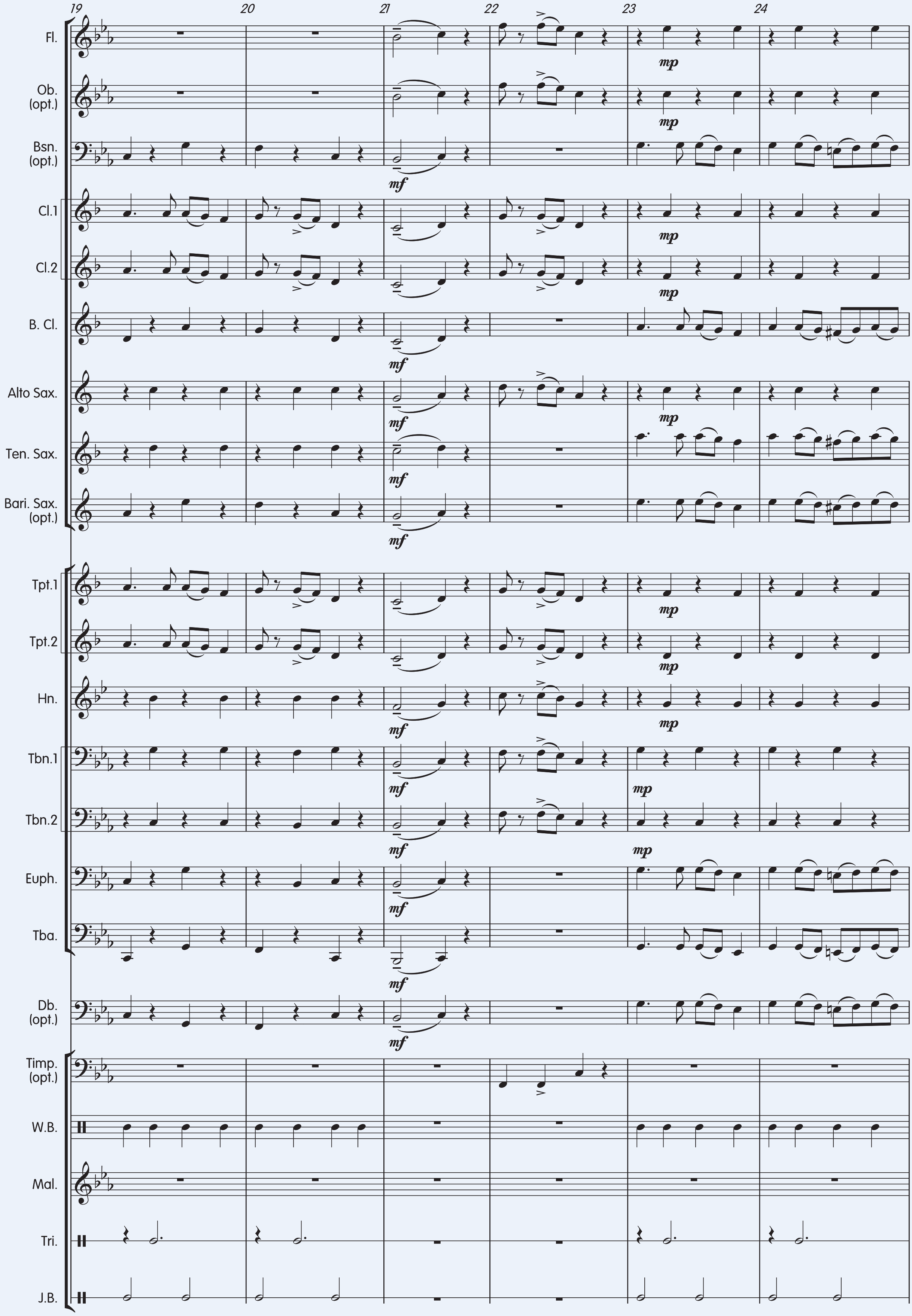
管乐队排练《放马山歌》

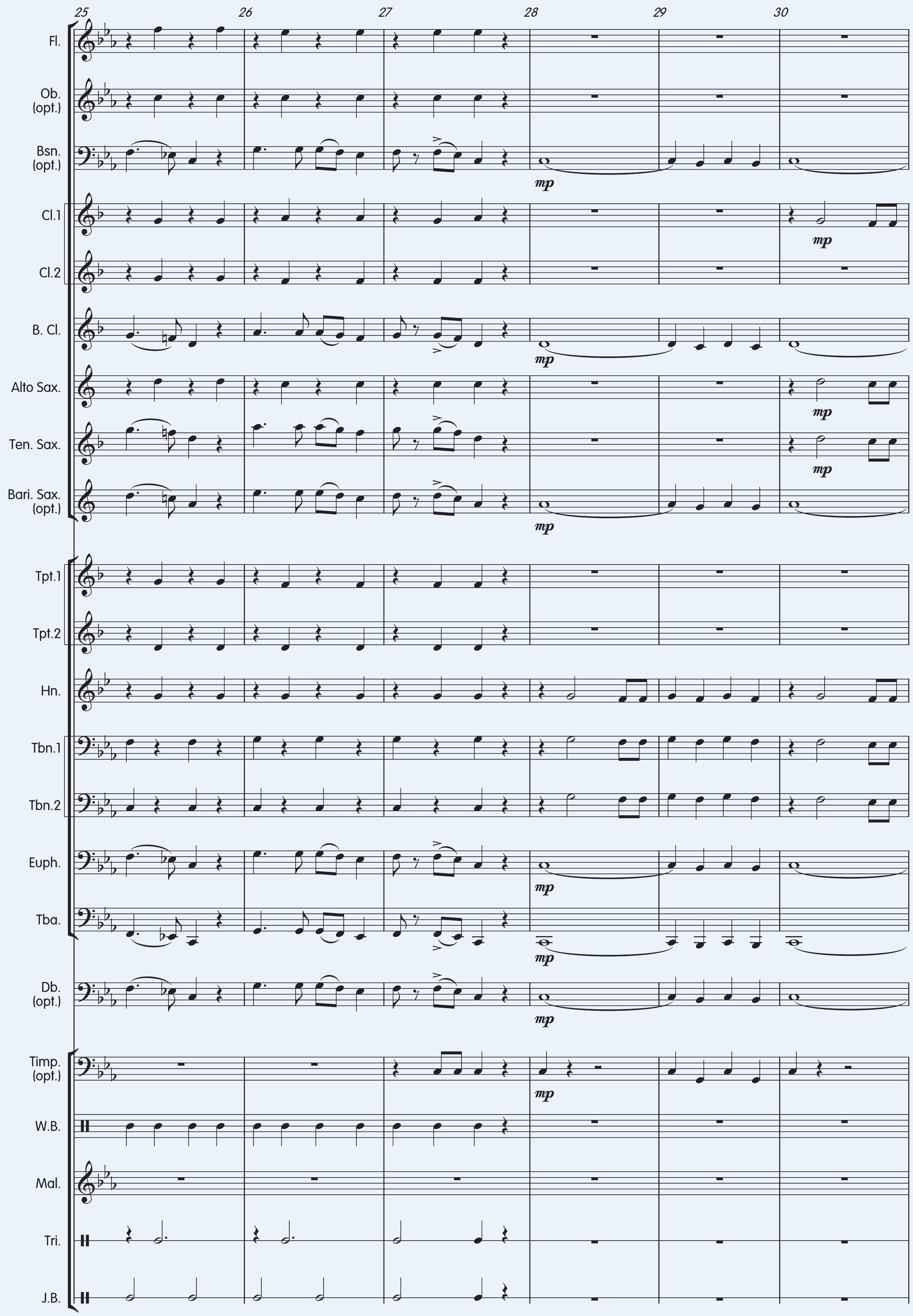
云 南 民 谣
陈 黔编曲

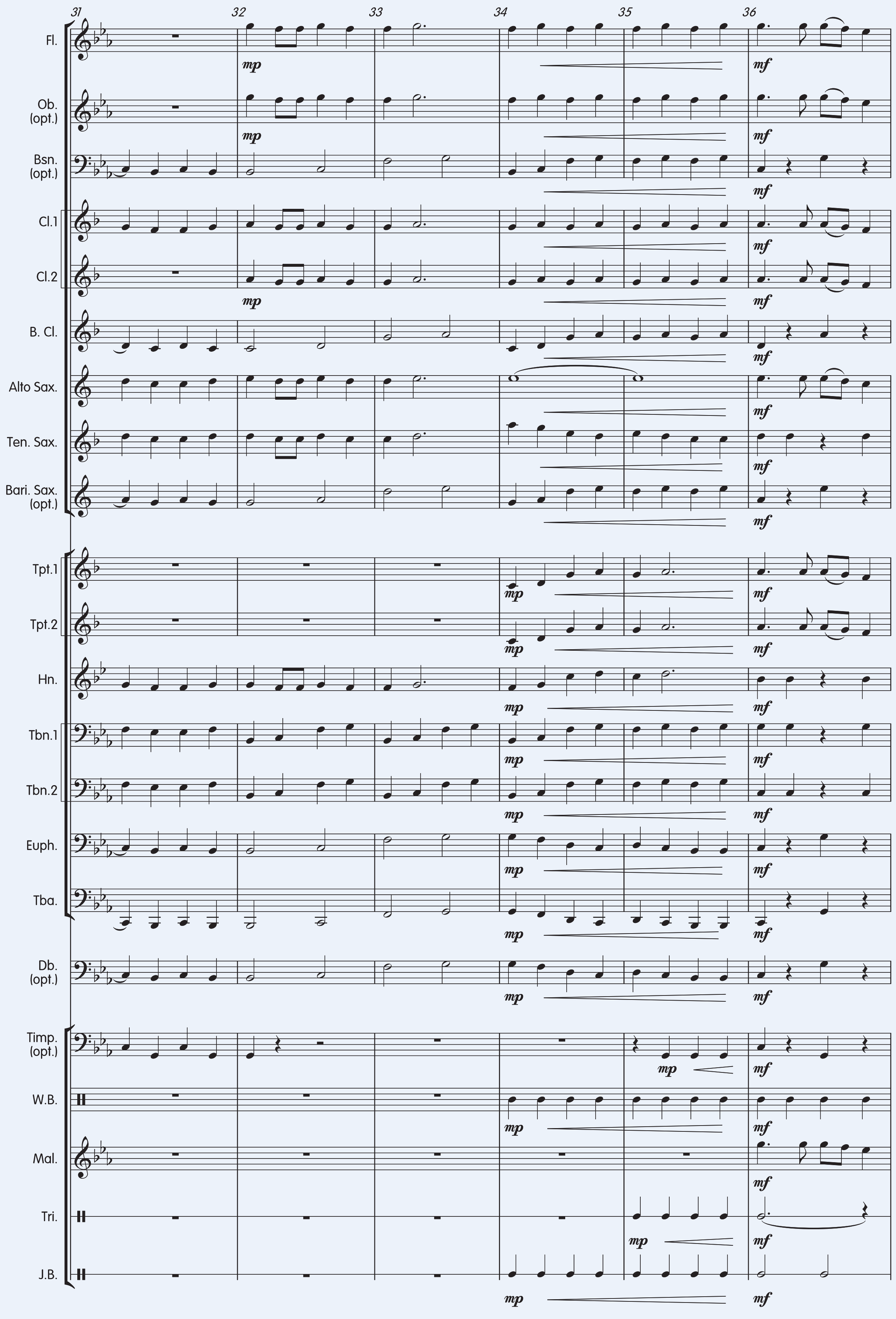


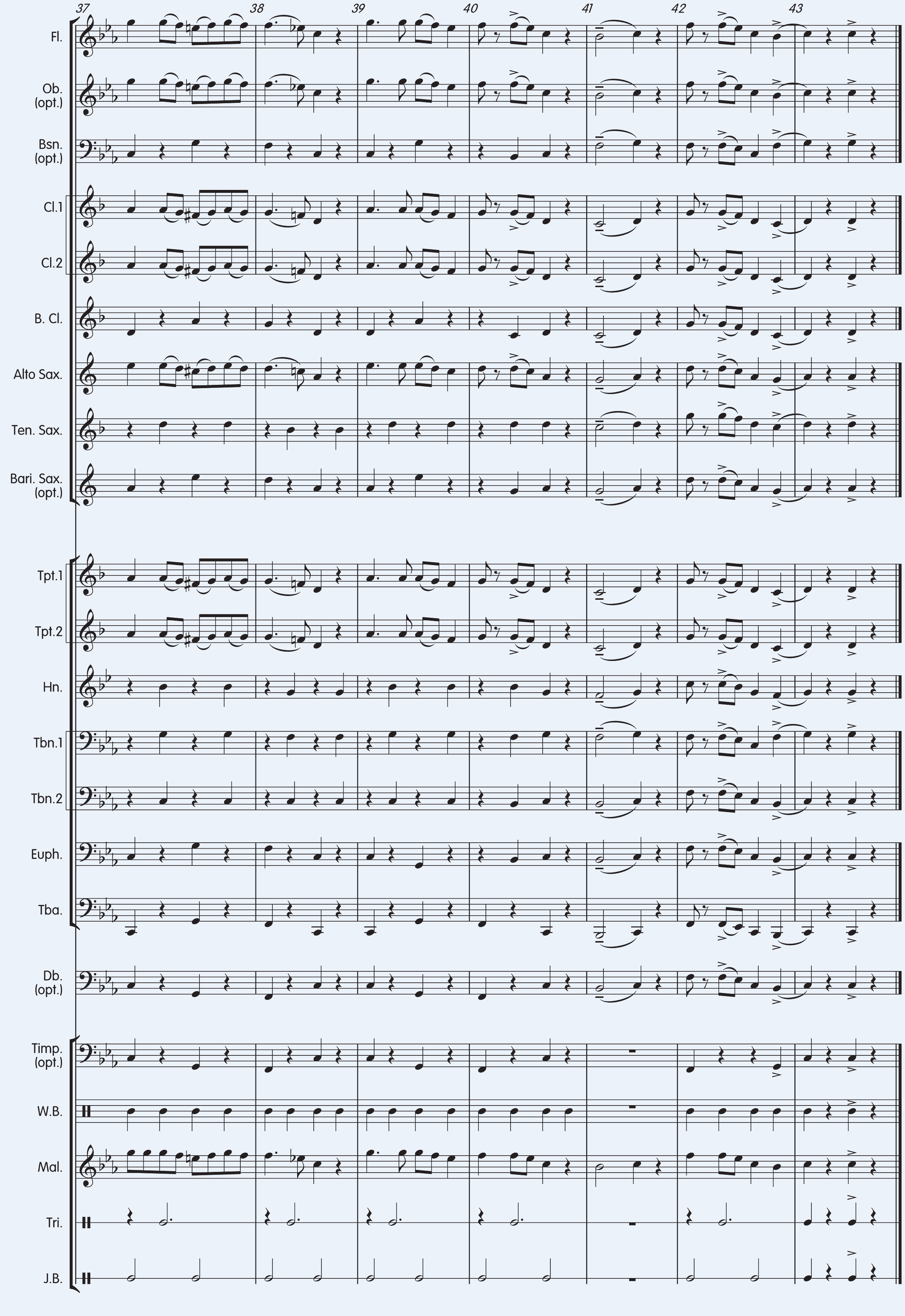

7
8
9
10
11
12
Fl.
Ob.
(opt.)
Bsn.
(opt.)
mp
Cl.1
mp
Cl.2
mp
B. Cl.
mp
Alto Sax.
Ten. Sax.
mp
Bari. Sax.
(opt.)
mp
Tpt.1
Tpt.2
Hn.
Tbn.1
Tbn.2
Euph.
mp
Tba.
Db.
(opt.)
Timp.
(opt.)
W.B.
Mal.
mf
Tri.
mf
J.B.


13
14
15
16
17
18
Fl.
Ob. (opt.)
Bsn. (opt.)
Cl.1
Cl.2
B. Cl.
Alto Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax. (opt.)
Tpt.1
Tpt.2
Hn.
Tbn.1
Tbn.2
Euph.
Tba.
Db. (opt.)
Timp. (opt.)
W.B.
Mal.
Tri.
J.B.
mf
mp


19
20
21
22
23
24
Fl.
Ob.
(opt.)
Bsn.
(opt.)
Cl.1
Cl.2
B. Cl.
Alto Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
(opt.)
Tpt.1
Tpt.2
Hn.
Tbn.1
Tbn.2
Euph.
Tba.
Db.
(opt.)
Timp.
(opt.)
W.B.
Mal.
Tri.
J.B.
mf
mp


25
26
27
28
29
30
Fl.
Ob. (opt.)
Bsn. (opt.)
Cl.1
Cl.2
B. Cl.
Alto Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax. (opt.)
Tpt.1
Tpt.2
Hn.
Tbn.1
Tbn.2
Euph.
Tba.
Db. (opt.)
Timp. (opt.)
W.B.
Mal.
Tri.
J.B.
mp


31
32
33
34
35
36
Fl.
Ob. (opt.)
Bsn. (opt.)
Cl.1
Cl.2
B. Cl.
Alto Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax. (opt.)
Tpt.1
Tpt.2
Hn.
Tbn.1
Tbn.2
Euph.
Tba.
Db. (opt.)
Timp. (opt.)
W.B.
Mal.
Tri.
J.B.
mp
mf


37
38
39
40
41
42
43
Fl.
Ob. (opt.)
Bsn. (opt.)
Cl.1
Cl.2
B. Cl.
Alto Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax. (opt.)
Tpt.1
Tpt.2
Hn.
Tbn.1
Tbn.2
Euph.
Tba.
Db. (opt.)
Timp. (opt.)
W.B.
Mal.
Tri.
J.B.

排练指导

1. 知识准备：拍号、调号、临时变音记号、附点、连音线、圆滑线、力度记号。

2. 演奏技能准备：铜管乐器具备一个八度的演奏能力；木管声部具备一个半八度的演奏能力。掌握标准的吐音方法、掌握演绎法中保持音记号和重音记号的吐音方法；打击乐掌握键盘打击乐、木鱼、三角铁和雪橇铃的正确演奏方法、学会定音鼓 F 和 C 的调音方法。

3. 节奏练习：乐曲律动音符为八分音符，需要演奏者掌握将乐曲中出现的全音符、二分音符、四分音符、附点二分音符换算为八分音符的能力，并能够在演奏的同时数八分音符的个数。建议在练习中使用节拍器训练，节拍器的速度按照八分音符的速度设定。

4. 重点、难点的预估与解决方案。

（1）临时变音记号：单技课解决为佳，建立准确的肌肉记忆和变化音概念。

（2）附点节奏：律动音符的准确计数。

（3）声部衔接：互相倾听的意识和配合意识的初步建立。

（4）速度的稳定性：日常律动感训练。

（5）进度安排建议：完成此乐曲需要单技课一次、合奏课一次。

5. 合奏课时间建议（排练时间以两小时为参考）。

第一阶段三十分钟：呼吸训练五分钟、长音训练五分钟、泛音训练五分钟、音阶训练十分钟、调音并检查五分钟。

第二阶段二十五分钟：将乐曲按照准确节奏演奏下来，基本解决节奏问题和句法问题。

休息十分钟

第三阶段二十五分钟：按照谱面上的力度标记、演绎法标记进行排练，提高合奏要求，保证节奏的准确度。

第四阶段二十五分钟：提出平衡与配合的要求，如声部间的配合以及打击乐与吹奏声部的配合要求。

第五阶段五分钟：汇报演出。

拓展思考

◈ 观看行进管乐团大学联赛现场（可通过互联网），试写一篇音乐评论。

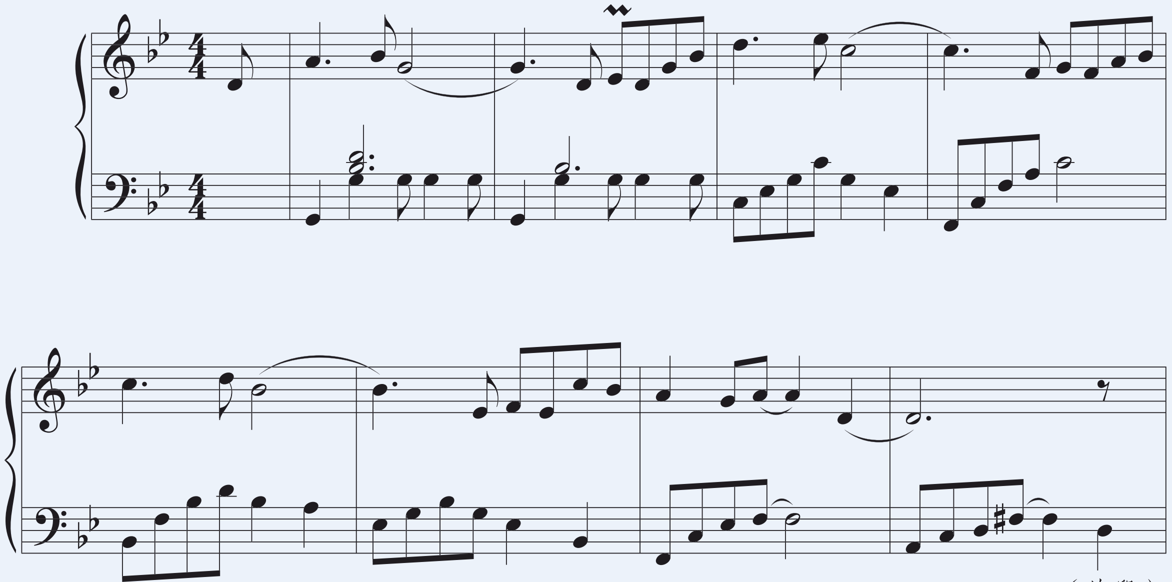
第三节

其他编制的乐队
——自由奔放的激情

作品鉴赏

爱琴海的珍珠

[西]奥　古　斯　特曲
[法]保罗·莫里哀译配



（片段）

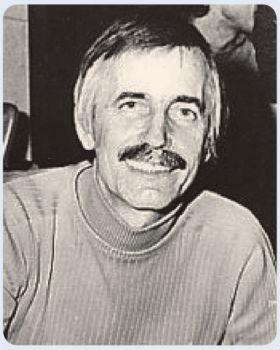
《爱琴海的珍珠》原名《佩内洛普》（*Penelope*），是一首西班牙歌曲。该曲经保罗·莫里哀乐队配器演奏后闻名遐迩，成为该乐队最受欢迎的曲目之一。

唱片封面

佩内洛普是古希腊神话中的人物，是“忠贞”的代名词。保罗·莫里哀在此曲中，保持了他一贯独特的优雅、浪漫与闲逸。该曲旋律优美飘逸，富有画面感，生动活泼的节奏与法国式的音色编配，使音乐极具风情。

保罗·莫里哀在创作中将古典音乐普及化、通俗化，实现了抒情歌曲与古典结构的完美嫁接。电声乐器的运用和古典乐队的编制，显示了时尚与古典交相辉映的艺术特色。

人物介绍



保罗·莫里哀（Paul Mauriat，1925—2006），法国作曲家，保罗·莫里哀乐团创始人、首席指挥。保罗·莫里哀曾于马赛音乐学院学习钢琴和作曲。后兴趣转向流行音乐，开始了通俗乐队的指挥生涯。1965年他组建了自己的乐团，开创了辉煌的乐队生涯。发行的代表性唱片有《爱是忧郁的》《我爱肖邦》《爱琴海的珍珠》《托卡塔》《天使小夜曲》等，这些作品在全世界广泛流传。

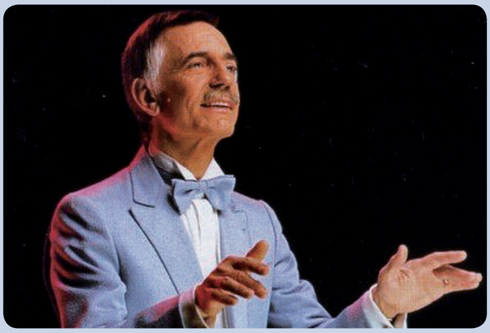
知识百科

轻音乐

轻音乐，一般是指流行音乐中的器乐作品（不包括摇滚乐、迪斯科等节奏强烈的音乐）。轻音乐以通俗方式诠释乐曲，其来源可以是原创作品，也可以是古典音乐、流行音乐或者民间音乐的改编。轻音乐一般由小型乐队演奏，结构简单、节奏明快、旋律优美。轻音乐可以营造温馨浪漫的情调，带有休闲性质，音乐风格介于古典与流行之间，雅俗共赏。

保罗·莫里哀乐队（菲利普唱片公司）与曼托瓦尼乐队（迪卡唱片公司）和詹姆士·拉斯特乐队（环球唱片公司，原宝丽金）被称为世界三大轻音乐团。

保罗·莫里哀乐队



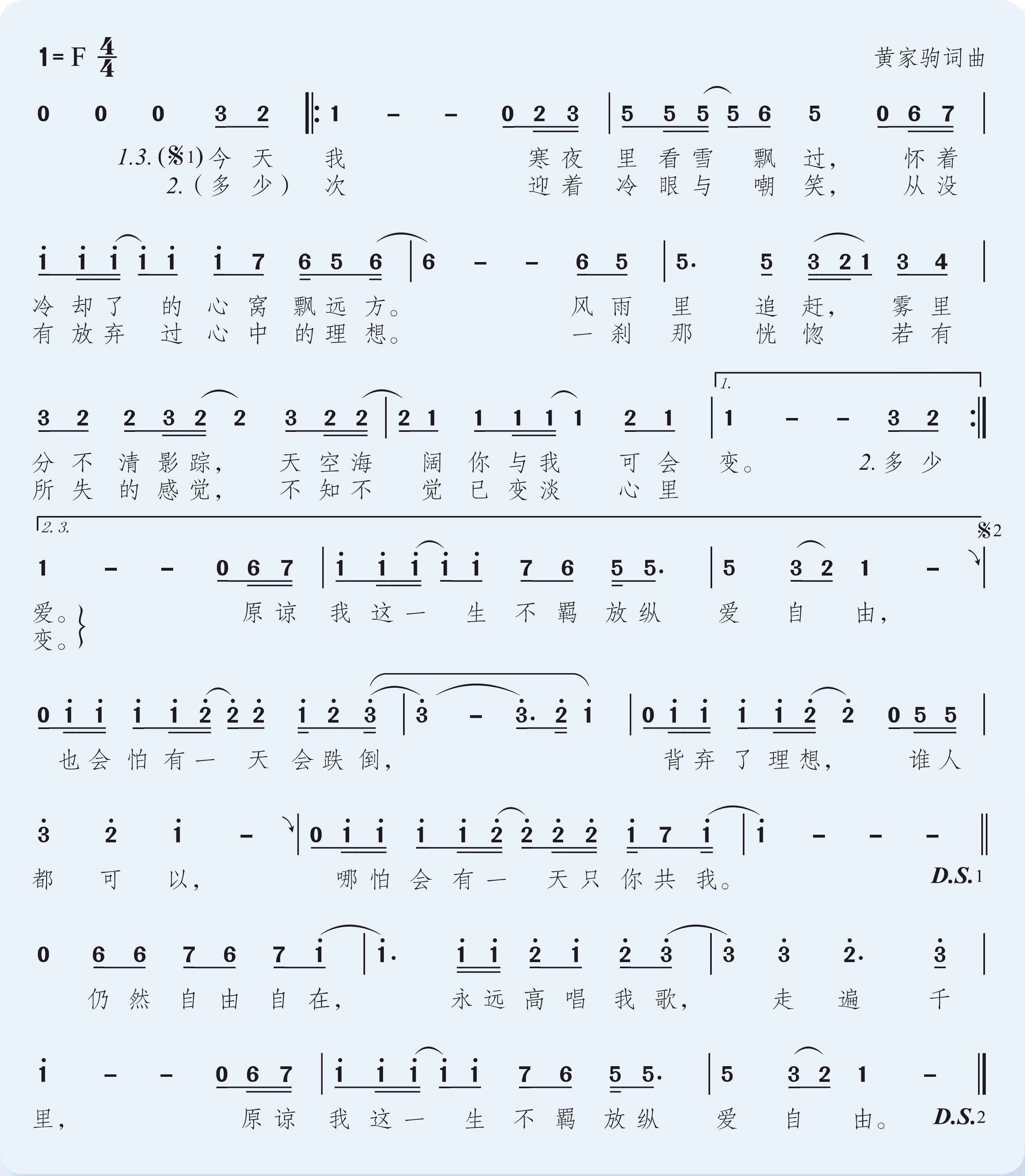
保罗·莫里哀

保罗·莫里哀乐团是法国轻音乐团，由保罗·莫里哀创建于1965年，以一曲《爱是忧郁的》引起广泛关注。在此后几十年中，录制唱片近百张，销量庞大，还进行了三十多次世界巡回演出，在全球享有极高声誉。

保罗·莫里哀乐队成功地找到了一条能将古典音乐和流行音乐相连接的途径。该乐团编制一般在三十余人，弦乐比重较大，较多使用管弦乐器、打击乐器和其他色彩乐器则为音乐增色。乐团演奏的音乐具有温文尔雅、清新质朴、节奏明朗、线条优美等特点，是一种典型的“怡情音乐”。代表作有《法国通俗音乐》《俄罗斯情意》《爱琴海的珍珠》《拉丁集》《电影音乐的诱惑》和《披头士的世界》等唱片专辑。

作品鉴赏

*海阔天空


1=F 4/4
黄家驹词曲
1.3.(𝄋1)今天我寒夜里看雪飘过，怀着
2.(多少)次迎着冷眼与嘲笑，从没
冷却了的心窝飘远方。风雨里追赶，雾里
有放弃过心中的理想。一刹那恍惚若有
1.
分不清影踪，天空海阔你与我可会变。2.多少
所失的感觉，不知不觉已变淡心里
2. 3.
𝄋2
爱。原谅我这一生不羁放纵爱自由，
变。
也会怕有一天会跌倒，背弃了理想，谁人
都可以，哪怕会有一天只你共我。D.S.1
仍然自由自在，永远高唱我歌，走遍千
里，原谅我这一生不羁放纵爱自由。D.S.2

《海阔天空》是 Beyond 乐队最具代表性的歌曲之一，创作于 1993 年。这首粤语歌曲带着摇滚色彩，唱出了人生奋斗的艰难辛酸与不屈不挠的精神。歌曲以奔放自由与大气磅礴的力量，表达了坚持理想、永不放弃的信念。这是一首励志歌曲，充满激情的旋律成为一种时代的印记，象征着信念与力量。

Beyond 乐队

知识百科

电声乐队

电声乐队指以电子乐器为主组成的乐队，常见于流行音乐、摇滚乐演奏等。电子乐器是指运用电子元件产生和修饰音响的乐器，包括一般电子乐器和电子音响合成器。目前比较多见的电声乐队有以下两类：

（1）主要由架子鼓、电吉他、电贝司与合成器等组成；

（2）以电声乐队为基础，加入弦乐、管乐、民族乐器或其他色彩性乐器等。

电声乐队演出剧照

演奏实践

自由编制乐队排练《明月几时有》

乐队组成：电声乐队、民族乐器。

乐队成员与乐器构成可视学校具体情况进行自由搭配。

电声乐队基础架构：架子鼓一套、吉他一至二把（主奏和节奏）、电贝司一把、电子琴一架、电钢琴一台。

第一旋律声部：可选择民族乐器，如古琴、古筝、箫、笛子、葫芦丝等。

第二旋律声部：可选择民族乐器，如扬琴、中阮、琵琶、二胡、笛子、葫芦丝等。

歌手：女生八名。

音乐结构分解：

A 段：钢琴伴奏加女声。

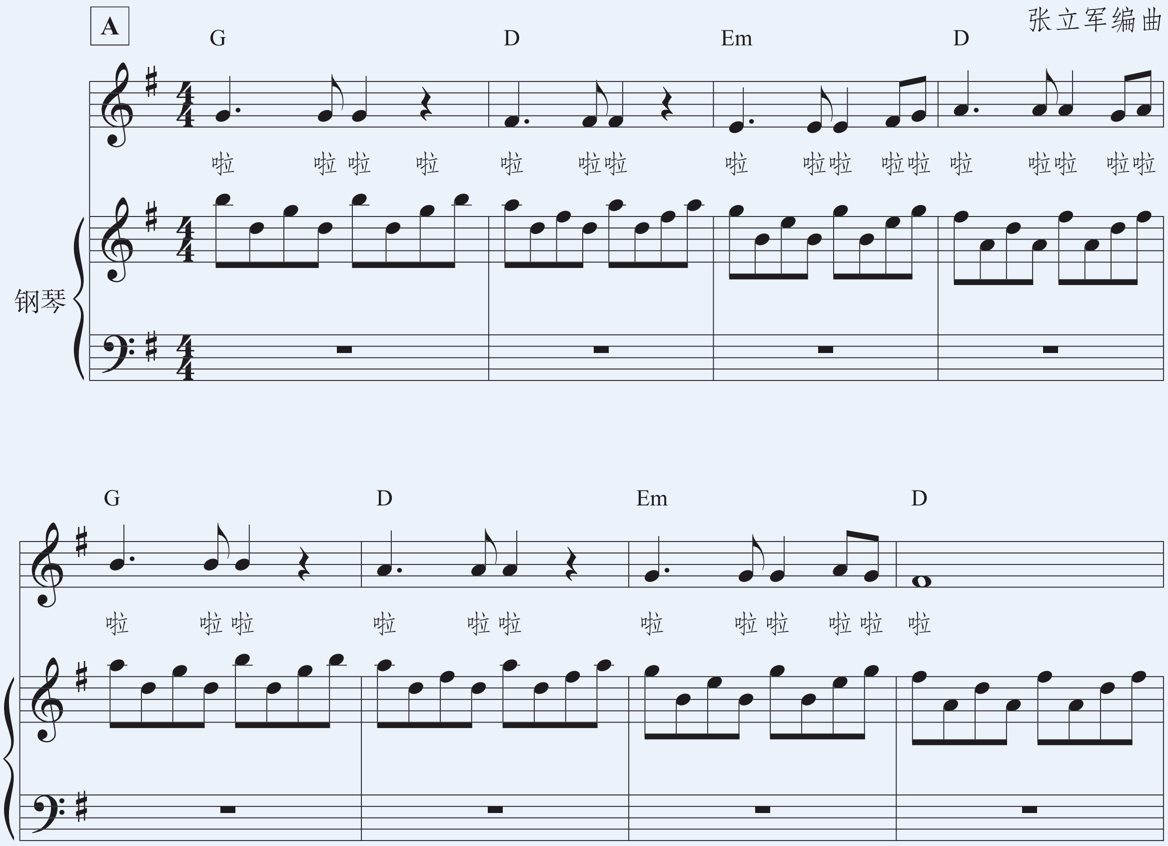
B 段：第一旋律声部和第二旋律声部器乐演奏，具体乐器根据乐队实际情况而定。

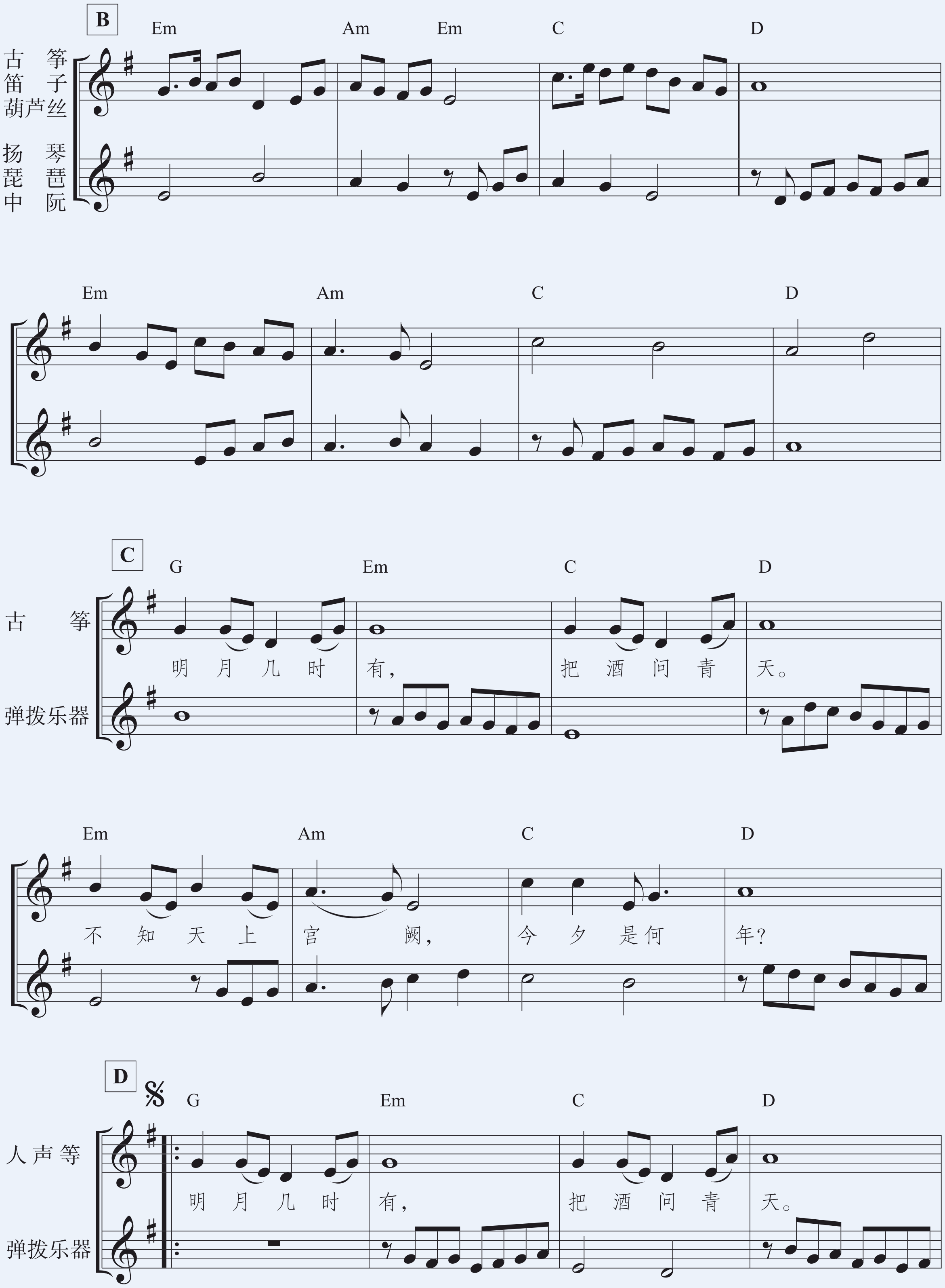
C 段：第一遍选择某一件民族乐器独奏，第二遍女声歌唱，第三遍选择几件民族乐器轮流演奏主旋律，其他几件乐器演奏第二声部。

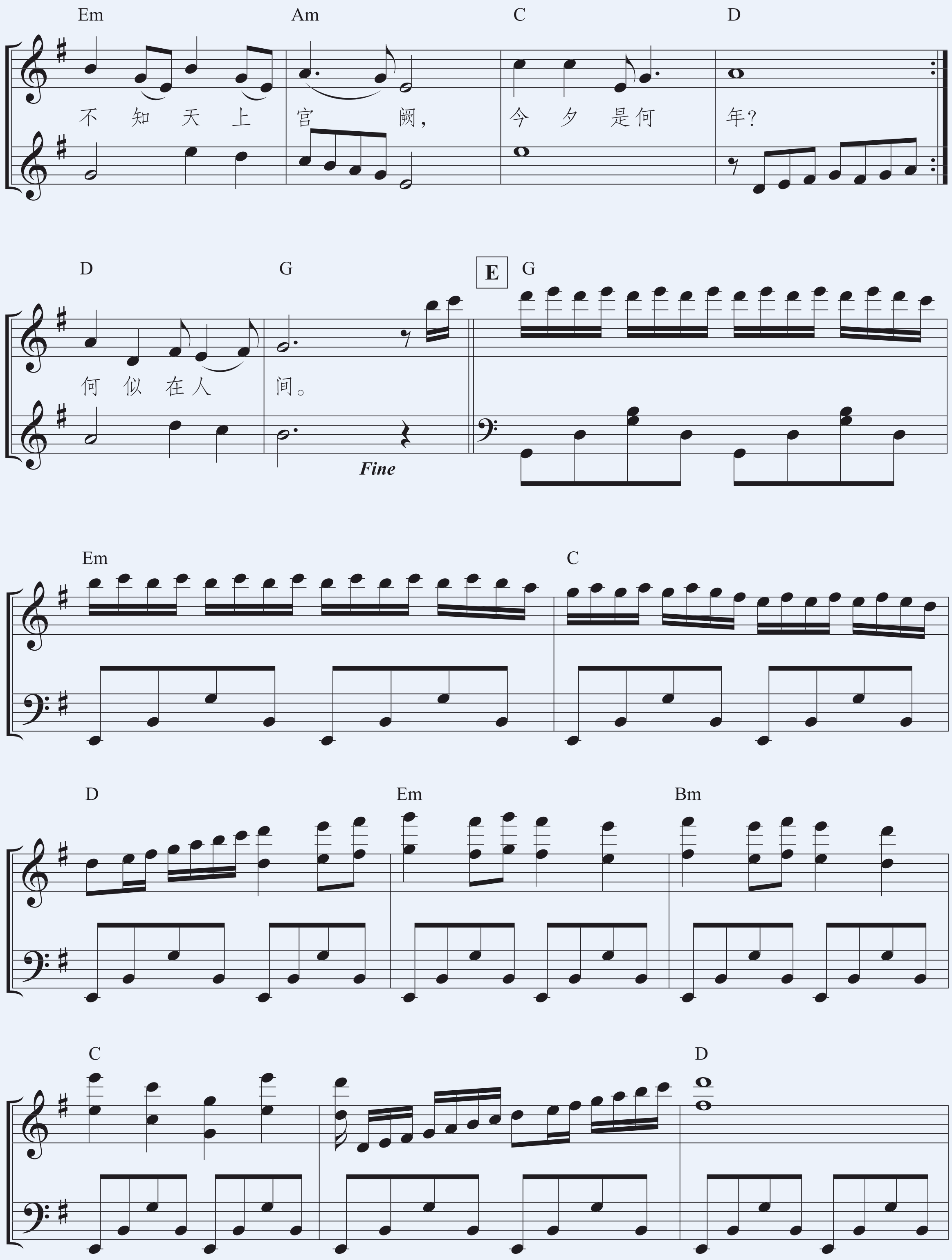
D 段：电钢琴独奏；D.S. 之后，女声演唱至 Fine 结束全曲。

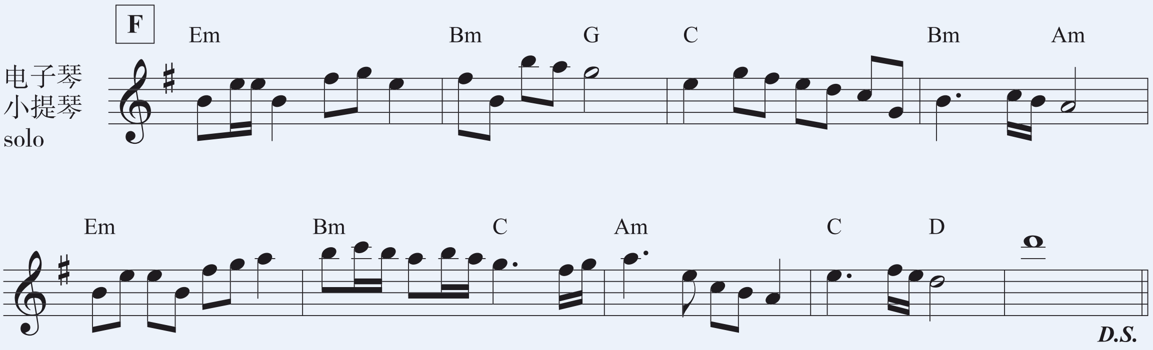
E 段：吉他独奏（或者其他技术比较成熟的乐器独奏）。

F 段：古筝或其他民族乐器演奏主旋律，D.S. 回到 D 段。



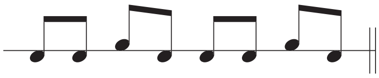

B
古 筝
笛 子
葫芦丝
扬 琴
琵 琶
中 阮
Em Am Em C D
Em Am C D
C
古 筝
弹拨乐器
G Em C D
明 月 几 时 有，把 酒 问 青 天。
Em Am C D
不 知 天 上 宫 阙，今 夕 是何 年？
D
人声等
弹拨乐器
G Em C D
明 月 几 时 有，把 酒 问 青 天。


Em
Am
C
D
不 知 天 上 宫 阙，今 夕 是何 年？
D
G
E
G
何 似 在人 间。
Fine
Em
C
D
Em
Bm
C
D

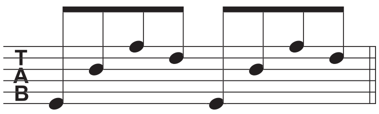


参考节奏：

节奏吉他

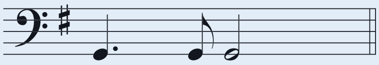


吉他分解和弦指法

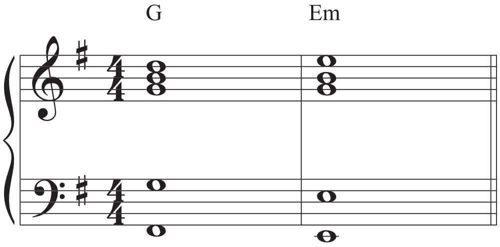


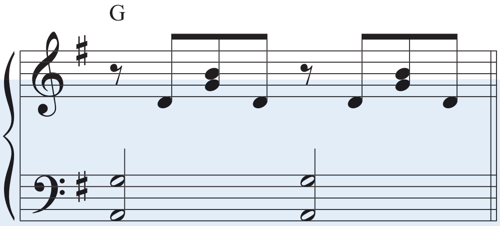
架子鼓音型：slow soul

贝斯音型



电子琴演奏弦乐、和声谱例





排练指导

1. 该作品具有一定的即兴性，排练前确保每位乐手对所有和弦标记有正确理解。
2. 注意每个段落之间音色、力度等要素的对比。
3. 在编排基础上，同学们可以作个人版本的处理。
4. 排练成曲之后，安排一次公演，请更多的同学欣赏并写作音乐评论。
5. 按照《明月几时有》的编配思路与方式，同学可以自由选择曲目，因地制宜地进行新的乐队编配尝试。
6. 参加乐队排练的同学，与其他同学分享演出时的心理感受。

拓展思考

◈ 不同的乐队组合会产生不同的声音效果。试了解世界各地民族民间音乐中有哪些个性化的乐队组合方式，试举例一二与同学分享。

◈ 尝试去剧场、音乐厅听音乐会或演唱会，体验剧场气氛对音乐聆听的影响，并记录聆听感受。

参考声像

1. 中国人民解放军军乐团：《中国人民解放军军乐团演奏专辑》（CD），中国唱片上海公司，2007 年。
2. 上海国乐研究会：《江南丝竹》（CD），雨果唱片，1998 年。
3. 《彩云追月》（CD），中国广播民族乐团，中国龙唱片，2003 年。
4. 彭修文、中国广播民族乐团:《中国民族管弦乐小品系列》(CD), 雨果唱片, 1992 年。
5. Beyond：《永远等待》（CD），宝丽金唱片，1987 年。
6. 《埃尔加谜语变奏曲，威仪堂堂进行曲第 1—5 号》（CD），伦敦交响乐团，伦敦爱乐乐团，百代唱片公司，1991 年。

延伸文献

1. 王耀华、王州编著：《中国民族音乐》，高等教育出版社，2009 年。
2. 沈凤泉：《沈凤泉江南丝竹音乐艺术》，上海音乐出版社，2015 年。
3. 林雄主编，卢庆文著：《广东音乐》，广东教育出版社，2010 年。
4. 朱晓谷编著：《民族器乐重奏曲精选》，安徽文艺出版社， 2011 年。
5. 朱晓谷：《中国民族管弦乐曲二十三首》，上海音乐出版社，2002 年。
6. 郑路编著：《管乐合奏世界名曲集》，中国青年出版社，2002 年。

后 记

本册教材根据教育部颁布的《普通高中音乐课程标准（2017年版2020年修订）》编写并经国家教材委员会专家委员会审核通过。

党的十九大报告明确提出："要全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。"本套教材坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，包括必修课程（选学）《音乐鉴赏》《歌唱》《演奏》《音乐编创》《音乐与戏剧》《音乐与舞蹈》六个模块，选择性必修《合唱》《合奏》《戏剧表演》《舞蹈表演》《音乐基础理论》《视唱练耳》六个模块。

教材力求选材精当，在充分展现中华优秀传统文化的基础上，拓宽艺术视野；突出学科特点，让学生在体验与实践的基础上促进知识、技能的提升，充分体现学科核心素养，达到音乐学科育人的目标。

本册教材为必修课程（选学）模块之《演奏》。

编写过程中，上海市中小学（幼儿园）课程改革委员会专家工作委员会，上海市教育委员会教学研究室，上海市课程方案教育教学研究基地、上海市心理教育教学研究基地、上海市基础教育教材建设研究基地、上海市音乐教育教学研究基地（上海高校"立德树人"人文社会科学重点研究基地）及基地所在单位上海音乐学院给予了大力支持。本册教材的编写还得到了戴树红、杨茹文、方芝芬、朱晓谷等专家学者的热忱指导与帮助。在此表示感谢！

2020年5月

主　　编：余丹红
本册主编：余丹红
编写人员：（按姓氏笔画排序）
史莉莉　孙丹青　梅雪林　颜　悦
责任编辑：章文怡
美术设计：翟晓峰　何　辰
福莱达艺术机构（上海）

普通高中教科书　音乐　必修3　演奏

上海市中小学（幼儿园）课程改革委员会组织编写

出　　版　上海音乐出版社有限公司（上海市闵行区号景路159弄A座6F）

发　　行　上海音乐出版社有限公司

印　　刷　上海中华印刷有限公司

版　　次　2021年7月第1版

印　　本　2024年12月第8次

开　　本　890毫米×1240毫米　1/16

印　　张　9.75

面　　数　156面

书　　号　ISBN 978-7-5523-1980-4/G · 0156

定　　价　19.10元

价格依据文号　沪价费〔2017〕15号

版权所有 · 未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分 · 违者必究

如发现内容质量问题，请拨打电话021-53203698

如发现印、装质量问题，影响阅读，请与上海音乐出版社联系。电话：021-64310542

声明　按照《中华人民共和国著作权法》第二十五条有关规定，我们已尽量寻找著作权人支付报酬。著作权人如有关于支付报酬事宜可及时与出版社联系。

本册教材图片提供信息：

本册教材中的图片由戴薇、章文怡以及“视觉中国”图片网站等提供。

MUSIC

PU TONG GAO ZHONG
JIAO KE SHU

普 通 高 中 教 科 书

音 乐

必 修 3

演 奏

中国环境标志
CHINA ENVIRONMENTAL LABELLING

绿色印刷产品

ISBN 978-7-5523-1980-4

定价：19.10 元